

Social benefits
***The arts and post-crisis
recovery and resettlement***

In this issue: A focus on the post-crisis role of the arts and culture, including a literature review on arts-based programs for refugee resettlement in Canada, an international framework for culture in city reconstruction and recovery, a report on the arts and post-disaster recovery in New Zealand, and an international report on displaced artists.

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.

Retombées sociales
***Le rôle des arts dans la
reconstruction et la réinstallation
après une crise***

Dans ce numéro : Un regard sur le rôle joué par les arts et la culture après une crise, y compris une revue de la littérature des programmes de nature artistique pour la réinstallation de réfugiés au Canada, un cadre international pour la culture dans la reconstruction et le relèvement des villes, un rapport sur les arts et la récupération en Nouvelle-Zélande après une catastrophe et un rapport international sur les artistes déplacés.

[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

an Ontario government agency
un organisme du gouvernement de l'Ontario

The role of culture and the arts as a framework and tool for settlement

Canadian Commission for UNESCO, January 2018

Authors: Daniel Hiebert and Bronwyn Bragg

[https://en.ccunesco.ca/resources#f: 60C90EF1-0D93-4807-8C4D-7E7DC8F68595=\[Arts%20and%20Refugee%20Welcoming\]](https://en.ccunesco.ca/resources#f:60C90EF1-0D93-4807-8C4D-7E7DC8F68595=[Arts%20and%20Refugee%20Welcoming])

Arguing that we should not draw “hard boundaries between ‘settlement’ and the ‘arts’ – as settlement itself is a creative process”, this report examines how the arts and culture contribute to refugee resettlement in Canada. Based on findings from a literature review, interviews with key stakeholders, and case studies, the authors conclude that, “despite the lack of formal impact evaluations, there is little doubt that arts and culture play a critical role in supporting the settlement, integration and social inclusion of refugees and immigrants in Canadian society”.

The research team explore “the various functions that arts and culture based programming plays in immigrant and refugee settlement creating dialogue, cultural exchange, rapprochement and a sense of belonging”. In particular, there is evidence that arts engagement “leads to a variety of positive forms of social inclusion including greater social connection, opportunities to share culture, language, values and art”. Arts engagement can also provide “opportunities to engage with unfamiliar communities which participants report allows them to feel included and connected to the receiving society”.

Five case studies of promising programs “that operate at the intersection of immigrant inclusion and arts-based programming” are featured, including a community-art centre in Toronto that provide therapeutic arts programming for refugee families and a participatory theatre program for newcomer youth in Vancouver.

The authors identify challenges in arts-based settlement work:

- “Funding for arts-based programs for immigrants falls somewhere in-between settlement funding and arts funding”, which may limit eligibility with either type of funder.
- “Few pathways to transition for professional artists”: interviewees noted that, “while there appear to be programs that support other professionals as they transition to the Canadian labour market – for engineers, or accountants, for example – there are no clear pathways for artists to find work in their profession in Canada”.
- Language and accent barriers, including “the lack of opportunities for artists from linguistic and culturally diverse backgrounds”.
- “Challenges of measuring and evaluating the impacts of both art therapy and therapeutic interventions in cross-cultural contexts”.

The report also delves into the social, cultural, and political context of newcomer and refugee settlement in Canada and “other immigrant receiving countries”. In addition, the report includes recommendations for additional research, such as an impact evaluation of arts-based settlement programs and further research on initiatives

taking place outside of major urban centres.

Culture in City Reconstruction and Recovery

UNESCO and World Bank, 2018

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265981>

Based on “a thorough analysis of case studies from different regions of the world and historical periods”, this report examines the importance of culture in post-disaster reconstruction and recovery and elaborates a framework that “mainstreams” culture into all phases of the recovery process. The authors note that, “while current place-based strategies prioritize the reconstruction of physical assets, integrating culture strengthens a community’s sense of belonging, as well as the livability of the built environment.”

Disasters and conflicts have led to 68.5 million displaced people worldwide, including 20 million refugees, “of which 60 percent live in cities”. The number of displaced people is expected to grow as disasters and conflicts increase.

The authors note that “culture - including tangible and intangible cultural heritage and creativity - is essential both as an asset and as a tool for city reconstruction and recovery”. As a way of achieving this, the authors propose a CURE framework (**C**ulture in **C**ity **R**e-building and **R**ecovery). The framework includes several guiding principles for the integration of culture in reconstruction and recovery, such as:

- “Acknowledging the city as a ‘cultural construct’ where built structures and open spaces are closely linked to the social fabric.”
- “Starting the reconciliation process with the (re)construction of cultural landmarks and places of significance to local communities.”
- “Fostering cultural expressions to offer appropriate ways to deal with post-crisis trauma and reconcile affected communities.”
- “Prioritizing culture early in the planning process, starting with needs assessments and the implementation of emergency interventions that reflect community priorities.”
- “Engaging communities and local governments in every step of the recovery process.”

The report contains case studies of recovery efforts in several locations, including Banda Aceh (Indonesia) and Medellin (Colombia). After the 2004 tsunami in Banda Aceh, “reconstruction leaders collaborated with local theater groups to develop and perform new plays that promoted dialogue on Banda Aceh’s reconstruction and peacebuilding process”. Based on the case studies, the authors conclude that “culture is a major source of resilience and stimulates other development sectors when integrated into the planning, financing, and implementation process of post-disaster and post-conflict reconstruction and recovery”.

Gauging the Impacts of Post-Disaster Arts and Culture Initiatives in Christchurch

A Literature Review

New Zealand Ministry of Culture and Heritage, May 2016

Author: Life and Vacant Spaces Charitable Trust, Christchurch

<http://www.mch.govt.nz/gauging-impacts-post-disaster-arts-and-culture-initiatives-christchurch>

This literature review examines the “post-disaster creative and artistic programmes in Christchurch (New Zealand) with respect to how they have impacted social, cultural, health and economic wellbeing in the community” following the 2010 and 2011 earthquakes, using “scholarly articles, conference proceedings, independent publications, wellbeing surveys, impact assessments and some uninterpreted raw data”. The report’s annotated bibliography highlights 35 publications related to the recovery and restoration of Christchurch.

The literature review found that the studies tend to rely on qualitative methods, such as interviews, participant observations, and theoretical analysis. Only a few studies used quantitative survey methods.

The authors caution that many of the studies did not directly evaluate how specific artistic and creative initiatives influence community wellbeing; “rather, they were often evaluating a particular arts initiative from another disciplinary perspective, with only indirect evidence that there was a positive impact on community wellbeing”. The difficulty of measuring the impacts of arts and cultural activities is identified as a key challenge related to research on the arts and post-disaster recovery.

Keeping this caution in mind, the report found that:

- There were perceived mental health benefits for participants in post-disaster art and creative initiatives. “Traditional forms of art (for example participation in a choir or dance group) were primarily found to provide participants with mental health benefits such as reduction of stress and increased self-confidence.”
- Some projects were found to have “fostered a sense of social cohesion and community empowerment”.
- “Arts and culture can help preserve and/or reinvent social memory, which contributes to post-disaster resilience and urban identity.”
- “Having a collaborative and inclusive arts infrastructure is important for full recovery.” Several of the studies noted that a healthy arts ecosystem “is one that enables both small-scale experimental initiatives and larger traditional” institutions to collaborate.

The researchers note that “the bulk of the research has been published by salaried academics or postgraduate students. Some of the most poignant research, however, has been produced by independent publishers with niche interests and/or by voluntary independent researchers not affiliated with an academic institution or cultural organisation.” The report recommends further resources be dedicated to funding and building capacity for research from outside academia to support a greater diversity of perspectives.

Contrary to the perception among some Christchurch residents that the arts and culture “are impractical or superfluous in a post-disaster context” and should therefore “be de-prioritised post-disaster”, the authors argue that “rebuilding a city is an inherently creative process that would benefit from the perspective of artists and others who are proficient and experienced at trying new things”.

Artists, Displacement, and Belonging

IFACCA, February 2019

Authors: Kiley Arroyo, Mary Ann DeVlieg, Dian Ika Gesuri, and Alma Salem

<https://ifacca.org/en/news/2019/03/01/artists-displacement-and-belonging/>

Based on a literature review and interviews with government agencies, grantees, and displaced artists, this report examines the situation of artists displaced through natural disasters or conflict. Case studies in the report highlight programs that help artists “sustain their practice in their new home”. (Note: This summary is of an abridged, publicly-available report, with the full report being available exclusively to IFACCA members).

The research team notes that there are currently more people migrating “than at any other time in recorded history. The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) reports that 31 people are newly displaced every minute.” However, there is no data available on the number of artists and creative professionals among the displaced people.

Global migration is a complex and sometimes divisive issue in many parts of the world. The report notes that current negative narratives around migrants, including displaced artists, are a major challenge. The authors argue that, “first, we must transform the current narrative about migrants and displaced people from one that is based on fear, to one that is based on strengths and celebrates the benefits of pluralistic societies”.

The authors argue that the arts and culture are well positioned to “cultivate the capabilities that communities need to manage complexity. Cultural strategies can shift the atmosphere in communities, facilitate interaction and dialogue between diverse people, and help to foster mutual understanding and openness to discovering new solutions to shared problems.” In particular, displaced artists “hold tremendous potential to build bridges between worlds”.

The International Cities of Refuge Network (ICORN) is cited as a promising example of collaboration in aid of persecuted writers and artists. Working with PEN International, local municipalities, and arts councils, the ICORN Secretariat provides selected cities with lists of artists in need, while the host cities provide housing, stipends, and support for one or two years for their chosen writer or artist. The research team recommends increased collaboration among “public agencies, civil society actors, and grassroots initiatives – particularly artist-led initiatives”.

Retombées sociales

Le rôle des arts dans la reconstruction et la réinstallation après une crise

Le rôle de la culture et des arts comme cadre et outil d'établissement

Commission canadienne pour l'UNESCO, janvier 2018

Auteurs : Daniel Hiebert et Bronwyn Bragg

[https://fr.ccunesco.ca/ressources#f: 60C90EF1-0D93-4807-8C4D-7E7DC8F68595=\[Arts%20et%20accueil%20des%20r%C3%A9fugi%C3%A9s\]](https://fr.ccunesco.ca/ressources#f:60C90EF1-0D93-4807-8C4D-7E7DC8F68595=[Arts%20et%20accueil%20des%20r%C3%A9fugi%C3%A9s])

Avançant qu'il ne faut pas « séparer complètement l'"établissement" des "arts", car l'établissement lui-même est un processus créatif », ce rapport examine comment les arts et la culture contribuent à la réinstallation de réfugiés au Canada. Se fondant sur une revue de la littérature, des entrevues avec les principaux intervenants et des études de cas, les auteurs concluent que « malgré le manque d'évaluations officielles des effets, il ne fait guère de doute que les arts et la culture jouent un rôle essentiel dans l'aide à l'établissement, à l'intégration et à l'inclusion sociale des réfugiés et des immigrants dans la société canadienne ».

L'équipe de recherche explore « les différentes fonctions des programmes artistiques et culturels en ce qui a trait aux questions concernant l'intégration et l'appartenance ». En particulier, il y a des preuves que l'engagement envers les arts « conduit à différentes formes positives d'inclusion sociale, y compris à de meilleurs rapports sociaux, à plus d'occasions de transmettre la culture, la langue, les valeurs et l'art ». Il peut aussi fournir « des occasions de communiquer avec des communautés avec lesquelles on est peu familier, ce qui, selon les participants, leur permet de se sentir inclus et liés à la société d'accueil. »

Cinq études de cas de programmes prometteurs « qui se situent au croisement de l'inclusion des immigrants et des programmes artistiques » sont présentées, notamment un centre d'art communautaire à Toronto qui a une programmation d'arts à des fins thérapeutiques pour les familles de réfugiés et un programme de théâtre participatif pour les jeunes nouveaux arrivants à Vancouver.

Les auteurs recensent les difficultés des initiatives artistiques de réinstallation :

- « Le financement des programmes artistiques destinés aux immigrants se situe quelque part entre le financement de l'établissement et celui des arts », qui peut limiter l'admissibilité auprès de l'un ou l'autre type de bailleur de fonds.
- « Peu de voies pour les artistes professionnels » : les entrevues ont révélé alors qu'il semble que « des programmes aident d'autres professions dans leur intégration sur le marché du travail canadien – les ingénieurs ou les comptables, par exemple –, il n'existe pas de voies à suivre bien définie pour les artistes qui veulent travailler dans leur profession au Canada. »

- La langue et l'accent font problème, notamment « l'absence de possibilités au Canada pour les artistes d'autres origines culturelles et linguistiques. »
- « Le défi courant dans l'évaluation des effets de l'art-thérapie et des interventions thérapeutiques dans des contextes interculturels. »

Le rapport s'intéresse également au contexte social, culturel et politique de l'établissement des nouveaux arrivants et des réfugiés au Canada et dans « d'autres pays qui accueillent des immigrants ». De plus, le rapport comprend des recommandations pour des recherches additionnelles, comme une évaluation de l'incidence des programmes de réinstallation de nature artistique ainsi que des recherches sur les initiatives qui ont lieu en dehors des grands centres urbains.

La Culture dans la reconstruction et le relèvement des villes

UNESCO et La Banque Mondiale, 2018

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000266117>

Basé sur « une analyse rigoureuse d'études de cas portant sur différentes régions du monde et différentes périodes », ce rapport examine l'importance de la culture dans la reconstruction et le relèvement après une catastrophe. Il élabore un cadre qui intègre la culture à toutes les phases du processus de relèvement. Les auteurs observent qu'à une époque où « les stratégies actuelles fondées sur l'environnement physique donnent la priorité à la reconstruction des biens matériels, l'intégration de la culture renforce le sentiment d'appartenance à une communauté ainsi que l'habitabilité de l'environnement bâti. »

Les catastrophes et les conflits ont fait 68,5 millions de personnes déplacées, y compris 20 millions de réfugiés « parmi lesquels 60 % vivent dans des villes ». On prévoit que le nombre de personnes déplacées gonflera avec l'augmentation des catastrophes et des conflits.

C'est pour cela, observent les chercheurs, « que la culture, à travers le patrimoine culturel matériel et immatériel et la créativité, est à la fois un atout et un outil pour la reconstruction et le relèvement des villes. » Pour y arriver, ils proposent le cadre CURE (la **C**ulture pour la **RE**construction et le relèvement des villes). Le cadre comporte plusieurs principes directeurs pour l'intégration de la culture à la reconstruction et au relèvement, notamment les suivants :

- « Reconnaître que la ville est une "construction culturelle" dans laquelle les structures bâties et les espaces ouverts sont étroitement liés au tissu social. »
- « Amorcer le processus de réconciliation en (re)construisant les monuments culturels et les lieux porteurs d'identité pour les communautés locales. »
- « Favoriser les expressions culturelles afin d'offrir aux communautés touchées les moyens de surmonter leurs traumatismes et de se réconcilier. »
- « Donner la priorité à la culture dès le début de la planification, en commençant par l'évaluation des besoins et la mise en œuvre d'interventions d'urgence qui reflètent véritablement les priorités des communautés. »

- « Impliquer les communautés et les gouvernements locaux dans chaque étape du processus de relèvement. »

Le rapport renferme des études de cas des efforts de relèvement à plusieurs endroits, notamment à Banda Aceh (Indonésie) et à Medellín (Colombie). Après le tsunami de 2004 à Banda Aceh, « les responsables des opérations de reconstruction ont collaboré avec des troupes de théâtre locales pour qu'elles écrivent et jouent de nouvelles pièces favorisant le dialogue autour de la reconstruction et de la consolidation de la paix à Banda Aceh. » En s'appuyant sur les études de cas, les auteurs concluent : « Source essentielle de résilience, la culture peut stimuler d'autres secteurs de développement lorsqu'elle est intégrée à la planification, au financement et à la mise en œuvre de la reconstruction et du relèvement après une catastrophe ou un conflit. »

Mesurer les incidences des initiatives artistiques et culturelles après la catastrophe à Christchurch

Revue de la littérature

(Gauging the Impacts of Post-Disaster Arts and Culture Initiatives in Christchurch)

Ministère de la Culture et du Patrimoine de la Nouvelle-Zélande, mai 2016

Auteur : Life and Vacant Spaces Charitable Trust, Christchurch

<http://www.mch.govt.nz/gauging-impacts-post-disaster-arts-and-culture-initiatives-christchurch>

Cette revue de la littérature examine « les incidences des programmes créatifs et artistiques après catastrophe à Christchurch [Nouvelle-Zélande] sur le bien-être social, culturel et économique de la collectivité ainsi que sur la santé de ses résidents », en ayant recours à « des articles savants, des actes de conférences, des publications indépendantes, des sondages sur le bien-être, des évaluations d'impact et des données brutes non interprétées ». La bibliographie annotée du rapport énumère 35 publications traitant de la reconstruction et du rétablissement de Christchurch.

L'étude de la littérature a constaté que les recherches ont tendance à se fier à des méthodes qualitatives comme des entrevues, des observations de participants et des analyses théoriques. Seules quelques études utilisent des méthodes de sondage quantitatives.

Les auteurs signalent que bon nombre des études n'évaluent pas directement comment les diverses initiatives artistiques et créatives influencent le bien-être collectif; « au lieu, elles évaluent souvent une initiative artistique quelconque à partir du point de vue d'une autre discipline, avec uniquement des preuves indirectes qu'elle a eu une incidence positive sur le bien-être collectif ». La difficulté de mesurer les incidences des activités artistiques et culturelles est signalée comme principal obstacle que doivent franchir les études sur les arts et le relèvement après une catastrophe.

En gardant ces réserves à l'esprit, le rapport fait les constatations suivantes :

- Des bienfaits pour la santé mentale ont été constatés chez les participants à des initiatives artistiques et créatives après le tremblement de terre. « On remarque surtout que les activités artistiques traditionnelles (comme participer à un chœur de chant ou un groupe de danse) s'avèrent bénéfiques pour la santé mentale en réduisant le stress et en augmentant la confiance en soi. »
- On constate que certains projets ont « favorisé un sentiment de cohésion sociale et de responsabilisation collective ».
- « Les arts et la culture peuvent aider à préserver ou à réinventer la mémoire sociale, qui contribuent à la résilience et à l'identité urbaine après une catastrophe. »
- « Il est important d'avoir une infrastructure artistique collaborative et inclusive pour un relèvement complet. » Plusieurs études ont observé qu'un écosystème artistique sain « en est un qui permet tant aux initiatives expérimentales à petite échelle qu'aux grandes institutions traditionnelles » de collaborer.

Les chercheurs ont observé que « la plupart des études sont l'œuvre de chercheurs universitaires salariés ou de doctorants. Toutefois, certaines des études les plus émouvantes proviennent d'éditeurs indépendants dans des créneaux spécialisés ou de chercheurs indépendants bénévoles sans affiliation à un établissement pédagogique ou à une organisation culturelle. » Le rapport recommande que des ressources additionnelles soient réservées pour financer et bâtir des capacités de recherche à l'extérieur des milieux universitaires afin de soutenir une plus grande diversité de points de vue.

Contrairement à la perception chez certains résidents de Christchurch que les arts et la culture « sont peu pratiques ou superflus après une catastrophe » et qu'il faut donc les « mettre au deuxième plan lors d'un désastre », les auteurs maintiennent que « la reconstruction d'une ville est un processus profondément créatif qui bénéficierait du point de vue des artistes et des autres qui ont l'expérience et qui savent comment essayer de nouvelles choses ».

Artistes, déplacement et appartenance

(Artists, Displacement, and Belonging)

IFACCA, février 2019

Auteures : Kiley Arroyo, Mary Ann DeVlieg, Dian Ika Gesuri at Alma Salem

<https://ifacca.org/en/news/2019/03/01/artists-displacement-and-belonging/>

S'appuyant sur une revue de la littérature et des entrevues avec des organismes publics, des bénéficiaires de subvention et des artistes déplacés, ce rapport examine la situation des artistes déplacés par des catastrophes naturelles ou des conflits. Les études de cas dans le rapport portent sur les programmes qui aident les artistes à « soutenir leurs pratiques dans leur nouvelle résidence ». (Remarque : Ce compte rendu est de la version abrégée du rapport accessible au public, le rapport complet étant réservé aux membres de l'IFACCA.)

L'équipe de recherche observe qu'il y a actuellement plus de personnes qui migrent « qu'à toute autre époque de l'histoire connue. Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) déclare que 31 personnes sont nouvellement déplacées chaque minute ». Toutefois, il n'y a pas de données sur le nombre d'artistes et de professionnels créatifs parmi les personnes déplacées.

La migration mondiale est une question complexe et parfois conflictuelle dans de nombreuses régions du monde. Le rapport observe que les récits négatifs actuels au sujet des migrants, y compris les artistes déplacés, constituent un important défi. Les auteurs maintiennent qu'« il faut d'abord transformer le récit actuel au sujet des migrants et des personnes déplacées pour passer d'une histoire basée sur la peur à une histoire basée sur les forces qui célèbre les avantages des sociétés pluralistes. »

Les auteurs avancent que les arts et la culture sont bien positionnés pour « cultiver les capacités que les collectivités doivent avoir pour gérer la complexité. Les stratégies culturelles peuvent modifier l'atmosphère dans les collectivités, faciliter l'intégration et le dialogue entre les personnes diversifiées, et aider à engendrer une compréhension et une ouverture mutuelles pour découvrir de nouvelles solutions aux problèmes partagés. » Plus précisément, les artistes déplacés « ont un potentiel exceptionnel de bâtir des ponts entre les mondes. »

Le réseau mondial de villes refuges ICORN est cité comme un exemple prometteur d'une collaboration pour aider les écrivains et artistes persécutés. En coopération avec PEN International, les collectivités locales et les conseils des arts, le secrétariat ICORN fournit aux villes choisies des listes d'artistes dans le besoin. Les villes d'accueil fournissent du logement, des allocations et une assistance pendant un ou deux ans à l'écrivain ou l'artiste choisi. L'équipe de recherche recommande une augmentation de la collaboration entre « les organismes publics, les acteurs de la société civile et les initiatives citoyennes – notamment des initiatives dirigées par des artistes. »