

Arts Research Monitor

www.ArtsResearchMonitor.com

Culture in small and rural communities

In this issue: A number of recent reports have examined how the arts can contribute to the quality of life as well as the social and economic well-being of small and rural communities. These reports have also examined factors that attract artists or contribute to the vitality of the arts in small and rural communities.

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

Free public distribution is made possible by the Canada Council for the Arts, the Department of Canadian Heritage and the Ontario Arts Council.

Recherches sur les arts

www.SurLesArts.com

La culture dans les petites villes et les municipalités rurales

Dans ce numéro : Plusieurs rapports récents ont examiné l'apport des arts à la qualité de vie ainsi qu'au bien-être social et économique des petites villes et des municipalités rurales. Ces rapports ont également examiné les facteurs qui attirent les artistes et qui contribuent à la vitalité des arts dans ces collectivités.

[La version française du bulletin suit l'anglais.](#) Pour un accès rapide et un outil de recherche aux différents articles des numéros actuels et antérieurs de Recherches sur les arts, visitez SurLesArts.com. La diffusion gratuite de ce bulletin est possible grâce au soutien du Conseil des Arts du Canada, du ministère du Patrimoine canadien 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

Canadian
Heritage

Patrimoine
canadien

Developing and Revitalizing Rural Communities through Arts and Culture: Summary Overview

Creative City Network of Canada, 2009

http://creativecommons.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=239&Itemid=218

The Creative City Network of Canada commissioned a series of reports on *Developing and Revitalizing Rural Communities through Arts and Creativity*. The summary overview of these reports sets the context: “As rural communities re-envision and reposition themselves, they are seeking to revitalize, diversify their economic base, enhance their quality of life, and reinvent themselves for new functions and roles.” Important challenges in rural communities include declining or aging populations, youth retention, as well as limited social and economic opportunities.

In this context, the report argues that “arts, culture and heritage are viewed not only as amenities to improve the quality of life, but as a foundation upon which the future of these rural/small communities rests. The arts and creative activities can profoundly affect the ability of a town not only to survive over time, but to thrive.” Rural festivals, events and facilities can help create and maintain rural identities, foster a collective sense of belonging, as well as enable community-building and community cohesion. However, the report also recognizes that “the extent of cultural/creative work occurring in rural communities tends to be undercounted, under-recognized, and often undervalued”.

The report notes that artists and other creative workers can be drawn to rural areas by the quality of life, an appealing landscape, lower rents, strong artistic concentrations, access to urban markets, opportunities for part-time employment, a local organizational catalyst, or the overall size of the community or region.

According to the report, critical ingredients in rural artistic vitality include:

- “An underlying appreciation and attitude of acceptance toward local culture, history, people and assets, and a community’s ‘sense of place’;
- A valuing of the arts in everyday life, and an inclusive encouragement of broad-based participation;
- Key leadership roles representing the broad community, and a community-based coalition willing to work towards a common goal;
- Social networks of key volunteers and arts supporters”; and
- Cultural infrastructure development.

Developing and Revitalizing Rural Communities through Arts and Culture: An International English-Language Literature Review and Inventory of Resources

Creative City Network of Canada, March 2009

http://creativecommons.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=239&Itemid=218

The literature review in the Creative City Network of Canada series of reports on *Developing and Revitalizing Rural Communities through Arts and Creativity* examines the nature of cultural activity in rural communities, the community context for arts development, the role of the arts in economic development, and governance strategies.

In rural communities, the arts encompass locally-generated activities and festivals as well as touring or “visiting” activities. Typically, volunteer involvement and community participation are important factors in local cultural capacity. The development of information and computer technologies, including broadband internet, are important in attracting creative workers, in marketing cultural activities, and in “internet-based creation and information sharing”.

In Canada, the cultural development of rural Aboriginal communities can be seen as a significant issue. The growth of cultural tourism initiatives and the movement towards “building community self-identity and strength through cultural pride and vibrancy” have led to an increasing focus on cultural development and an increasing need for cooperation and collaboration between Aboriginal and non-Aboriginal communities.

The report provides a schema hypothesizing “what makes the arts thrive in (rural/small) towns”. Factors include community recognition of the value of the arts and heritage, individual champions, catalytic events, leadership organization, media coverage, regular arts activity, a “critical mass of artists”, funding, organizational support, and many more.

The literature review also outlines the variety of potential social, cultural, economic, health, psychological and interpersonal impacts of the arts. Whether via direct involvement in the arts, audience participation, or the presence of artists and arts organizations, the arts can help:

- Build interpersonal ties and promote volunteering;
- Reduce delinquency in high-risk youth;
- Relieve stress;
- Improve residents’ sense of belonging and attachment;
- Build community identity and pride;
- Build social networks;
- Increase tolerance of others;
- Foster “a creative milieu that spurs economic growth in creative industries”; and
- Increase the attractiveness of the area to tourists, businesses, new residents and investments.

Six categories of policy initiatives are outlined in the report:

- “Community buy-in and local ownership;
- Engaging youth;
- Developing leadership;
- Funding;
- Education and partnerships; and
- Implementation and further study”.

Profiles of some rural Canadian communities, as well as reports from Australia, the United States and Europe, also form part of the series.

Economies in Transition: Leveraging Cultural Assets for Prosperity

The Ontario Rural Council, July 2009

<http://www.torc.on.ca/index.shtml>

This report summarizes the results of three forums in Ontario (Brockville, Chatham and Minett / Muskoka) about municipal cultural planning. The forums were designed to “build awareness of the value and economic development opportunity” presented by cultural planning, to demonstrate community examples and success stories, as well as to identify tools and barriers in implementing municipal cultural planning.

The report, which provides background information about municipal cultural planning, highlights the fact that “many rural and small town communities have a wide range of cultural assets (creative occupations, facilities and spaces, community organizations, cultural heritage, natural heritage, festivals and events, creative industries/businesses) that could form the foundation for attracting and supporting creative sector businesses and jobs”.

Forum participants noted the importance of “validating the various forms of local cultural expression”, “celebrating community uniqueness”, as well as “building social capital, grassroots involvement, and nurturing community in the broadest sense”. Collaboration and partnerships are important at many levels, including within a municipality or community, among municipal governments, as well as between municipalities, the community and cultural organizations.

In some communities, there is a limited awareness and appreciation of culture from rural governments and residents.

Common definitions of key terminology are a key challenge: terms such as creative, culture, community, assets and mapping “are not used consistently within discussion of MCP [municipal cultural planning] or between cultural and other sectors.” In addition, there “is a

lack of shared consistency when it comes to the definition of MCP, how MCP differs from or complements cultural planning, planning for culture, creative city planning and the creative economy.”

Other key challenges and issues for local communities are:

- “Inadequate private sector access to capital”;
- “Insufficient human and financial capacity at the municipal level to effectively integrate culture into municipal planning”;
- Municipal leadership and champions;
- Stronger regional, provincial and federal policy frameworks or strategies;
- Tools and training to deal with initial questions such as “What is culture in our community?”, “What should cultural planning look like in my community?” and “Who should be involved?”;
- Limited research, performance measures and indicators on the economic, environmental and social impacts of culture, especially in rural contexts;
- Meaningful community engagement in the process, including youth, aboriginal communities, newcomers and various sectors of the community; and
- The preservation of local cultural assets.

In order to build (and share) the case for culture, the report recommends the development of evidence regarding the value of culture and, more specifically, rural investments in culture. This research should be supported by a communications strategy that is targeted to government, the private sector, key organizations and the public.

In order to support and improve rural cultural planning, the report recommends the development of a policy framework for culture as well as provincial incentives and funding for “capacity building, planning and preservation/restoration”. For example, “financial instruments and lending programs must be developed to provide private-sector access to funds for the ‘adaptive reuse and rebuilding of historical or cultural structures’”.

For local capacity-building, tools are required to measure economic impact, develop cultural tourism, map cultural assets and develop cultural products.

Planners themselves are counselled to “ensure an inclusive, community-based approach” to planning, “develop strategies to involve youth and integrate culture into the school curriculum”, and “share ongoing successes and challenges”.

Artists in Small and Rural Municipalities in Canada

Hill Strategies Research, January 2010

http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000336

This report provides an analysis of artists residing in small and rural municipalities in Canada. “Small and rural” municipalities are defined as those municipalities with fewer than 50,000 residents. Artists include actors, choreographers, craftspeople, composers, conductors, dancers, directors, musicians, producers, singers, visual artists and writers. Individuals are classified in the occupation in which they worked the most hours between May 7 and 13, 2006 (the census reference week).

One-quarter of the 140,000 artists in Canada reside in small and rural municipalities (36,500 artists, or 26%). This is almost exactly the same number of artists that reside in the cities of Toronto and Montreal combined (35,700).

West Bolton (in Quebec’s Eastern Townships) is the only municipality in Canada with over 10% of its labour force in arts occupations. West Bolton’s concentration of artists (10.47%) is over 13 times the Canadian average (0.77%) and more than four times the level in Vancouver, the large city with the highest concentration of artists (2.35%).

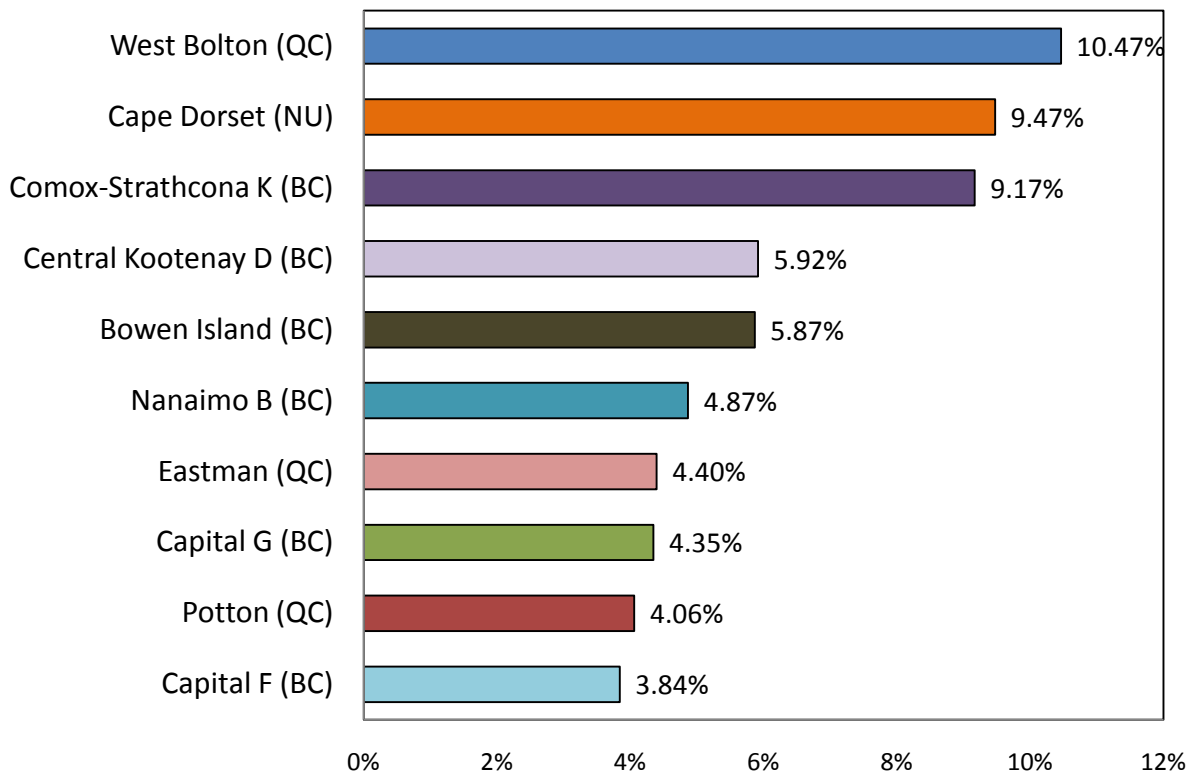
Cape Dorset, Nunavut, is the second-ranked municipality (9.47% of its labour force in arts occupations). According to Cape Dorset’s website, carving and printmaking are major economic activities in the municipality that calls itself the “Inuit Art Capital of Canada”.

The third-ranked municipality is Comox-Strathcona K, a Regional District Electoral Area encompassing Denman and Hornby Islands in British Columbia (9.17% of its labour force in arts occupations). Just off the eastern coast of Vancouver Island, the islands are known to both tourists and residents for their strong artistic communities.

As shown in Figure 1, of the ten small and rural municipalities with the highest concentration of artists, six are in British Columbia, three are in Quebec’s Eastern Townships, and one is in Nunavut. These 10 small and rural municipalities have much higher artistic concentrations than larger Canadian municipalities (i.e., those with a population of 50,000 or more). In fact, Vancouver, the large municipality with the highest concentration of artists, would rank only 21st among the smaller municipalities.

The full report contains many more details about artists in small and rural municipalities in each province and territory, including interesting details about artists in municipalities such as Rocky View (Alberta), Corman Park and Yorkton in Saskatchewan, Steinbach (Manitoba), Niagara-on-the-Lake and Meaford in Ontario, Hampton (New Brunswick), Wolfville (Nova Scotia), as well as Portugal Cove-St. Philips and Corner Brook in Newfoundland and Labrador.

Figure 1: Ten small and rural municipalities with the highest concentration of artists, 2006

Developing and Revitalizing Rural Communities through Arts and Culture: Summary Overview

Réseau des villes créatives du Canada, 2009

http://creativecommons.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=239&Itemid=218

Le Réseau des villes créatives du Canada a commandité une série de rapports sur le *développement et la revitalisation des collectivités rurales à l'aide des arts et de la créativité*. Le sommaire de ces rapports définit le contexte : « À mesure que les collectivités rurales se redéfinissent et se repositionnent, elles cherchent à se revitaliser, à diversifier leur base économique, à améliorer leur qualité de vie et à se réinventer pour de nouvelles fonctions et de nouveaux rôles. » Le recul et le vieillissement de la population, la conservation des jeunes et les possibilités sociales et économiques limitées sont autant de défis que doivent relever les collectivités rurales.

Dans ce contexte, le rapport indique que « les arts, la culture et le patrimoine sont perçus non seulement comme des aménagements pour améliorer la qualité de vie, mais aussi comme fondement de l'avenir de ces petites villes et collectivités rurales. Les activités artistiques et créatives peuvent avoir un effet marqué sur la capacité d'une ville de non seulement survivre mais aussi de se développer. » Les festivals, les activités et les installations en milieu rural peuvent aider à créer et à nourrir des identités rurales, à donner naissance à un sentiment collectif d'appartenance et à favoriser la création et la cohésion des communautés. Toutefois, le rapport reconnaît également que « l'envergure du travail culturel/créatif se produisant dans les collectivités rurales a tendance à ne pas être considérée ou reconnue et est souvent sous-évaluée. »

Le rapport constate que les artistes et les autres travailleurs créatifs peuvent être attirés à des régions rurales par la qualité de vie, un paysage attrayant, des loyers modiques, de fortes concentrations d'artistes, un accès à des marchés urbains, des possibilités de travail à temps partiel, un organisme catalyseur local ou la taille générale de la collectivité ou de la région.

Selon le rapport, les éléments suivants jouent un rôle critique dans la vitalité artistique rurale :

- « une appréciation sous-jacente et une attitude d'acceptation envers la culture, l'histoire, les gens et les actifs locaux, ainsi que le 'sentiment d'appartenance' de la collectivité;
- une appréciation des arts dans la vie quotidienne et un encouragement inclusif d'une participation générale;
- des rôles de leadership clés représentant la vaste communauté, et une coalition communautaire prête à se concerter vers un but commun;

- des réseaux sociaux de bénévoles clés et de supporteurs des arts »; et
- le développement d'infrastructures culturelles.

Developing and Revitalizing Rural Communities through Arts and Culture: An International English-Language Literature Review and Inventory of Resources

Réseau des villes créatives du Canada, mars 2009

http://creativecommons.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=239&Itemid=218

L'analyse documentaire de la série de rapports du Réseau des villes créatives du Canada sur *le développement et la revitalisation des collectivités rurales à l'aide des arts et de la créativité* examine la nature de l'activité culturelle dans les collectivités rurales, le contexte communautaire pour le développement des arts, le rôle des arts dans le développement économique et les stratégies de gouvernance.

Dans les collectivités rurales, les arts englobent les activités et les festivals générés localement ainsi que les tournées ou « visites ». L'engagement des bénévoles et la participation communautaire sont des facteurs importants dans la capacité culturelle locale. Le développement des technologies informatiques et de l'information, y compris des services Internet à large bande, sont importants pour attirer des travailleurs créatifs, pour le marketing des activités culturelles, et pour la « création et le partage d'information à base d'Internet ».

Au Canada, le développement culturel dans les collectivités rurales autochtones peut paraître un enjeu important. La croissance des initiatives de tourisme culturel et le mouvement vers « la création d'une identité et des forces communautaires par la fierté et le dynamisme culturel » ont mené à une concentration croissante sur le développement culturel et à un besoin croissant de coopération et de collaboration entre les collectivités autochtones et non autochtones.

Le rapport propose un schéma qui formule une hypothèse sur « les raisons pour lesquelles les arts s'épanouissent dans les villes (petites / en milieu rural) ». Les facteurs comprennent la reconnaissance par la collectivité de la valeur des arts et du patrimoine, des champions individuels, des événements catalyseurs, des organisations de leadership, une couverture médiatique, des activités artistiques régulières, une « masse critique d'artistes », un financement, un soutien organisationnel, etc.

Cet examen décrit également la variété d'effets sociaux, culturels, économiques, sanitaires, psychologiques et interpersonnels possibles des arts. Que ce soit par une participation directe dans les arts, par la participation du public ou par la présence d'artistes ou d'organismes artistiques, les arts peuvent aider à :

- bâtir des relations interpersonnelles et promouvoir le bénévolat;
- réduire la délinquance chez des jeunes à risque élevé;
- dissiper le stress;
- améliorer le sentiment d'appartenance et d'attachement;
- développer une identité et une fierté communautaire;
- bâtir des réseaux sociaux;
- augmenter la tolérance des autres;
- favoriser un « milieu créatif qui encourage la croissance économique dans les industries créatives »; et
- augmenter l'attrait de la région pour les touristes, les entreprises, les nouveaux habitants et les investissements.

Six catégories d'initiatives stratégiques sont énumérées dans ce rapport :

- « acceptation par la communauté et prise en charge locale;
- mobilisation des jeunes;
- développement de leadership;
- financement;
- éducation et partenariats; et
- mise en œuvre et autres études ».

La série comporte également des profils de certaines collectivités rurales au Canada ainsi que des rapports de l'Australie, des États-Unis et de l'Europe.

Economies in Transition: Leveraging Cultural Assets for Prosperity

The Ontario Rural Council, juillet 2009

<http://www.torc.on.ca/index.shtml>

Ce rapport résume les résultats de trois forums sur la planification culturelle municipale qui ont eu lieu en Ontario (à Brockville, Chatham et Minett / Muskoka). Ces forums avaient été conçus pour « sensibiliser à la valeur et aux possibilités de développement économique » que représente la planification culturelle, pour démontrer des exemples communautaires et des expériences réussies, et pour identifier les outils et les obstacles dans la mise en œuvre de la planification culturelle municipale.

Ce rapport, qui renferme des renseignements généraux sur la planification culturelle municipale, indique que « beaucoup de collectivités rurales et de petites villes ont une vaste gamme d'actifs culturels (professions, installations et espaces de création; organismes communautaires; patrimoine culturel; patrimoine naturel; festivals et événements; industries/entreprises créatives) qui peuvent servir de fondement pour attirer et soutenir des entreprises et des emplois du secteur créatif ».

Les participants aux forums ont noté l'importance de « valider les diverses formes d'expression culturelle locale », de « célébrer le caractère unique des collectivités » et de « développer le capital social, de favoriser la participation communautaire et d'encourager la communauté au sens le plus large ». La collaboration et les partenariats sont importants à de nombreux niveaux, y compris à l'intérieur d'une municipalité ou d'une communauté, entre les gouvernements municipaux ainsi qu'entre les municipalités, les communautés et les organismes culturels.

Dans certaines collectivités en milieu rural, il y a une sensibilisation et une appréciation limitées de la culture de la part des administrations municipales et des habitants.

Des définitions communes de la terminologie clé posent un défi important : des expressions comme créatif, culture, communauté, actifs et mappage « ne sont pas utilisés de façon uniforme dans les discussions de planification culturelle municipale ni entre les secteurs culturels et autres ». De plus, « on ne s'entend pas sur la définition de la planification culturelle municipale, ni sur comment elle diffère ou complète la planification culturelle au sens plus large, la planification de villes créatives et l'économie créative ».

D'autres défis et problèmes des collectivités locales sont :

- « accès inadéquat du secteur privé au capital »;
- « capacités humaines et financières insuffisantes au niveau municipal pour intégrer effectivement la culture à la planification municipale »;
- leadership et champions municipaux;
- renforcement des stratégies et des cadres d'action régionaux, provinciaux et fédéraux;
- outils et formation pour répondre à des questions initiales comme « Qu'est-ce que la culture dans votre collectivité », « À quoi doit ressembler la planification culturelle dans ma collectivité ? » et « Qui doit participer ? »;
- une absence d'études, de mesures du rendement et d'indicateurs sur l'impact économique, environnemental et social de la culture, surtout dans les milieux ruraux;
- une participation communautaire significative dans le processus, y compris les jeunes, les communautés autochtones, les nouveaux arrivants et divers secteurs de la collectivité; et
- la conservation des actifs culturels locaux.

Afin d'élaborer (et de partager) les arguments pour la culture, le rapport recommande l'élaboration de preuves de la valeur de la culture et, plus précisément, des investissements ruraux dans la culture. Ces recherches doivent être appuyées par une stratégie de communication qui cible les gouvernements, le secteur privé, les organismes clés et le public.

Afin de soutenir et d'améliorer la planification culturelle rurale, le rapport recommande l'élaboration d'un cadre stratégique pour la culture ainsi que des mesures d'encouragement

et du financement provincial pour «la création de capacités, la planification et la conservation/restauration ». Par exemple, « il faut élaborer des instruments financiers et des programmes de prêts pour donner au secteur privé accès à des fonds pour la ‘réutilisation adaptative et la reconstruction des structures culturelles ou historiques’ ».

Afin de créer des capacités locales, il faut des outils pour mesurer l’impact économique, développer le tourisme culturel, mapper les actifs culturels et développer les produits culturels.

On conseille aux planificateurs « d’adopter une approche inclusive communautaire » à la planification, « d’élaborer des stratégies pour impliquer les jeunes et intégrer la culture dans les programmes d’études scolaires » et « de partager les réussites et les défis actuels ».

Les artistes dans les petites villes et les municipalités rurales du Canada

Hill Stratégies, janvier 2010

http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000337&lang=fr

Ce rapport propose une analyse des artistes qui habitent dans les petites villes et municipalités rurales du Canada. Aux fins de ce rapport, les « petites villes et municipalités rurales » sont des municipalités qui ont moins de 50 000 habitants. Les artistes comprennent les acteurs, les chorégraphes, les artisans, les compositeurs, les chefs d’orchestre, les danseurs, les réalisateurs, les musiciens, les producteurs, les chanteurs, les artistes visuels et les auteurs, écrivains et rédacteurs. Les individus sont classés dans les professions où ils ont travaillé le plus d’heures entre le 7 et 13 mai 2006 (la semaine de référence du recensement).

Un quart des 140 000 artistes au Canada habitent dans de petites municipalités et des municipalités rurales (36 500 artistes, ou 26 %). C’est presque le même nombre d’artistes que dans l’ensemble de Toronto et de Montréal (35 700).

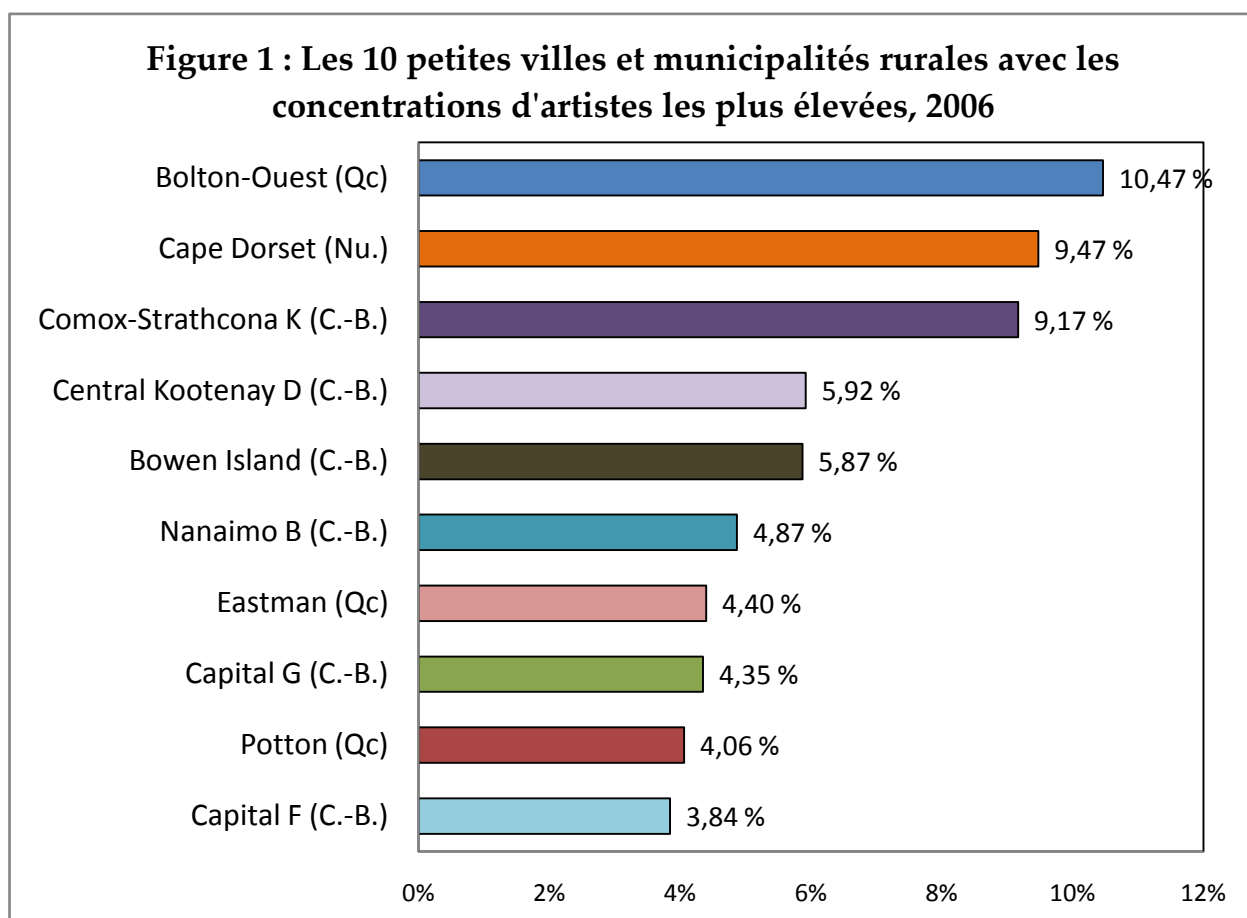
Bolton-Ouest (dans les Cantons de l’Est au Québec) est la seule municipalité du Canada à avoir plus de 10 % de sa population active dans des professions artistiques. La concentration des artistes de cette municipalité (10,47 %) est plus de 13 fois la moyenne canadienne (0,77 %) et plus de quatre fois celle de Vancouver, la grande ville avec la concentration d’artistes la plus élevée (2,35 %).

Cape Dorset, Nunavut, arrive au deuxième rang (9,47 % de sa population active dans des professions artistiques). Selon le site Web de Cape Dorset, la sculpture et la gravure d’art figurent parmi les principales activités économiques de cette collectivité qui se décrit comme la « capitale de l’art inuit au Canada ».

La municipalité au troisième rang est Comox-Strathcona K, un district régional en Colombie-Britannique qui comprend les îles Denman et Hornby en Colombie-Britannique (9,17 % de sa population active occupe des professions artistiques). Situées au large de la côte est de l’île

de Vancouver, ces îles sont bien connues des touristes et des résidents pour leurs communautés artistiques dynamiques.

Comme l'indique la figure 1 sur les dix petites villes et municipalités rurales avec les plus fortes concentrations d'artistes, six sont en Colombie-Britannique, trois sont dans les Cantons de l'Est du Québec et une est au Nunavut. Ces 10 petites villes et municipalités rurales ont des concentrations d'artistes beaucoup plus élevées que les grandes municipalités du Canada (c'est-à-dire, celles avec une population de 50 000 ou plus). De fait, Vancouver, la grande ville avec la concentration la plus élevée d'artistes, se classerait seulement 21e parmi les petites municipalités.

Le rapport complet contient des détails intéressants au sujet des artistes dans des municipalités comme Rocky View (en Alberta), Corman Park et Yorkton en Saskatchewan, Steinbach (au Manitoba), Niagara-on-the-Lake et Meaford en Ontario, Hampton (au Nouveau-Brunswick), Wolfville (en Nouvelle-Écosse) et Portugal Cove-St. Philips ainsi que Corner Brook en Terre-Neuve-et-Labrador.