

Édifier et dynamiser les collectivités rurales par le biais des arts et de la créativité :

Une analyse documentaire et un inventaire des ressources internationales

Résumé d'analyses

Une analyse documentaire

*Nancy Duxbury, Ph. D., et Heather Campbell
Le Centre for Policy Research on Culture and Communities
Université Simon Fraser*

Cet article présente une vue d'ensemble de la documentation issue de la recherche universitaire de langue anglaise et d'études portant sur les politiques en matière de développement culturel au sein des collectivités rurales. L'article comporte quatre sections :

1. **L'état de l'activité culturelle et artistique au sein des collectivités rurales**, élabore sur les quatre thèmes principaux dont fait état la documentation : (1) l'état de l'activité artistique au sein des collectivités rurales; (2) les festivals, en tant que pratiques pour l'édification d'une communauté, (3) les activités de tournées; ainsi que (4) le rôle des technologies informatiques et de l'information. Les pratiques culturelles mises de l'avant par les autochtones et les Premières nations y sont également abordées.
2. **Le contexte communautaire propice à l'épanouissement et à la vitalité du secteur des arts**, se penche sur : (1) les composantes nécessaires à l'édification de communautés activement engagées dans la pratique artistique, (2) la possibilité d'une destruction créative, ainsi que (3) le recours aux arts à l'intention du renouveau communautaire.
3. **Le rôle des arts dans la diversification et la relance de l'économie**, met en lumière : (1) deux cadres conceptuels qui font le point sur : les plateformes propres au développement régional (ou rural) et les ressources culturelles, dans une perspective économique, ainsi que (2) des thèmes clés et des mises en garde concernant la portée du secteur des arts sur l'essor économique au sein des collectivités rurales.
4. **Les stratégies et les projets de gouvernance**, font état de thèmes récurrents au sein des projets de politiques et des recommandations visant à soutenir et à appuyer le développement culturel en milieu rural.

Cet article compte également des exemples issus d'études de cas, qui témoignent des diverses façons dont le développement des arts, de la culture et de la créativité sont mis à profit dans le cadre de la relance des collectivités rurales canadiennes (Annexe A – en anglais seulement).

AUSTRALIE

*Kim Dunphy
Cultural Development Network
Victoria, Australie*

Cet article se penche sur la contribution des arts et de la créativité à l'essor et à la revitalisation des collectivités rurales et éloignées, en Australie. Un examen de la documentation australienne révèle que les arts et les initiatives créatives sont déterminants pour l'essor des collectivités rurales et éloignées, tant dans les secteurs économique, environnemental et social que culturel. Le modèle des « industries créatives » prévaut dans la recherche portant sur les retombées économiques des arts et des initiatives créatives, alors que l'angle du développement culturel communautaire est plus présent dans la documentation et sous-tend les activités qui privilégient ou qui valorisent la dimension sociale tels la santé et le bien-être, l'inclusion sociale et le rendement académique. Par ailleurs, cet article fait également état d'arguments qui revendiquent l'importance de la dimension culturelle à part entière, et qui reconnaissent la valeur intrinsèque des arts et de la créativité pour les collectivités rurales et éloignées. Cette perspective donne lieu à un point de vue selon lequel l'économie devrait appuyer les arts et la créativité, et non l'inverse.

Parmi les facteurs qui semblent décisifs pour assurer la vitalité à long terme des arts au sein des collectivités rurales, notons :

- la reconnaissance de la culture locale, de son histoire et de son patrimoine, de ses habitants, de ses biens et de ses particularités;
- un leadership local inspiré, une attitude positive, la présence de l'entrepreneuriat et des investissements locaux;
- une bonne synchronisation et des efforts ciblés pour retenir les jeunes, en leur offrant de l'emploi, des loisirs et des occasions d'apprentissage.

La recherche effectuée dans le cadre de cet article révèle de nombreux facteurs qui pourraient servir à appuyer les initiatives mises de l'avant dans d'autres collectivités. Parmi ceux-ci, le plus indispensable demeure l'engagement des gouvernements de tous les échelons, à privilégier la dimension culturelle au sein de leur planification et de l'élaboration de leurs politiques publiques. Parmi les autres facteurs qui comptent, notons la valorisation des pratiques et des produits culturels locaux, un appui communautaire accru au secteur des arts locaux, plus particulièrement par l'entremise de réseaux de gestionnaires responsables du développement régional des arts, ainsi que la mise en place de mesures d'appui à l'intention des bénévoles (notamment de la formation), et un allègement de la bureaucratie. Par ailleurs, on y propose également la mise en place de programmes de financement plus adéquats, notamment par le biais d'investissements à long terme et de modalités de demandes moins contraignantes, ainsi que la collecte de données concernant les activités artistiques et leur portée locale.

ÉTATS-UNIS

Patrick Overton, Ph. D.
Front Porch Institute
Astoria, Oregon

La plupart des travaux de recherche en matière d'économies créatives et de développement culturel mettent l'accent sur les grandes régions métropolitaines. Or, aux États-Unis, des milliers de collectivités rurales et de petites tailles (dont la population ne dépasse pas 25 000 habitants) font face à bien des enjeux semblables sans pourtant bénéficier de l'apport humain et des capitaux financiers dont profitent aisément ces régions plus peuplées, pour concevoir et mettre en œuvre des solutions. De fait, le *National Trust of Historic Places* évalue que les régions rurales occupent plus de 80 % de l'ensemble du territoire national aux États-Unis. Bien que cela représente la vaste majorité du territoire réel des États-Unis, la perception des gens concernant ce qui caractérise une région rurale ou petite diffère. Dans cet esprit, précisons que lorsque le terme *rural* est utilisé dans cette étude, il est jumelé au terme *petit* (rural/petit) afin de présenter une définition élargie qui ne se limite pas à la seule densité de population ou à l'emplacement géographique, mais qui tient également compte de la nature même de la collectivité.

Depuis les 25 dernières années, nombre de communautés rurales/ petites ont été confrontées à l'érosion des ressources économiques traditionnelles dont elles profitaient depuis des décennies. Pour compliquer les choses, cette perte économique est survenue au moment même où une vague importante de nouveaux résidents déferlait sur nombre de collectivités rurales, particulièrement celles étant situées à une heure ou deux des grandes métropoles et des collectivités urbaines, occasionnant du même coup une hausse de l'impôt foncier et une diminution de la demande pour des services sociaux. Dans leur ensemble, ces enjeux menacent l'infrastructure culturelle et le sentiment d'« appartenance au lieu » qui, historiquement, a été le propre de ces collectivités. Nombreux sont les citoyens qui, résidant dans les collectivités rurales/petites se retrouvent à la croisée des chemins et ne savent pas dans quelle direction s'orienter. Bien que cette situation puisse être considérée comme un « problème à régler », elle est également porteuse de « l'occasion de maximiser ce qui est potentiellement bon » dans une telle transition. Quelle que soit l'approche choisie, il n'en demeure pas moins que le mot clé à retenir, celui qui définit les collectivités rurales/petites est *transition*.

Ce rapport de recherche propose une vision élargie des changements au sein du paysage culturel communautaire des collectivités rurales/petites d'Amérique au vingt-et-unième siècle, et il se divise en cinq sections :

- La section 1 propose une vue d'ensemble du contexte actuel de la culture au sein des collectivités rurales et de petites tailles aux États-Unis.
- La section 2 soulève des questions de première importance auxquelles font face les collectivités rurales et de petites tailles aux États-Unis. Elle met l'accent sur le lien entre le « sentiment d'appartenance » et la « poésie du lieu », et l'émergence d'un néo-localisme et d'un nouveau régionalisme au sein de ces collectivités.
- La section 3 se penche sur les façons dont le développement culturel communautaire et les concepts propres aux économies créatives se concrétisent, dans le contexte des collectivités rurales et de petites tailles.
- La section 4 présente un bref résumé des conclusions.

- La section 5 (Annexe A) cite une multitude d'exemples de développement culturel au sein des collectivités rurales et de petites tailles, ainsi que des exemples majeurs de partenariats public/privé. Il ne s'agit ici que d'un bref aperçu de la diversité des moyens auxquels ont recours certaines collectivités pour répondre aux occasions qui se présentent à elles.

EUROPE

Lidia Varbanova, Ph. D.

LabforCulture.org, Amsterdam, Pays-Bas/

Centre pour le développement interculturelle et social, Montréal

Les arts et la culture font partie intégrante du développement local. Dans une perspective sociale, ils sont des composantes essentielles de la qualité de vie car, plus l'offre des activités artistiques et culturelles est importante, plus le taux de satisfaction personnelle est élevé. Dans une perspective économique, l'essor du secteur culturel au sein d'une région rurale contribue à créer davantage d'emplois. En outre, cela a aussi une incidence sur la hausse des revenus qui découlent de la vente de biens et de services, ou sur l'essor des activités de tourisme culturel dans les régions rurales.

Cet article aborde les enjeux liés à la revitalisation urbaine dans le contexte des arts et de la culture en Europe. Le concept de « dynamisation par la culture » a été énoncé pour la première fois au cours des années 1990. Il s'inscrit dans une démarche qui a pour but d'approfondir et d'enrichir la vie culturelle au sein des collectivités locales, en :

- élaborant des expériences artistiques qui soient novatrices, agréables et de grande qualité;
- créant de nouvelles dynamiques et en favorisant l'élaboration de solutions créatives pour résoudre les problèmes;
- intéressant différentes communautés;
- édifiant et en concevant diverses formes d'art;
- exploitant un large éventail de ressources artistiques, humaines et financières;
- sensibilisant aux dimensions sociales, critiques et pratiques liées à la création artistique.

En réaction à l'essor économique soudain en Europe, les villes se sont accaparées les régions rurales, rendant ainsi de plus en plus difficile la distinction entre le lieu *urbain* et *rural*. C'est notamment le cas des pays plus petits et urbanisés. Qui plus est, les États membre de l'Union européenne tendent souvent à interpréter à leur manière ce que signifie le terme *rural*.

Les projets fructueux se caractérisent par la présence de facteurs clés, notamment la reconnaissance des particularités de l'activité artistique en milieu rural, telle la réciprocité entre le patrimoine culturel, l'art contemporain et la mémoire collective. En outre, il n'existe pas de distinction entre *l'art* et les *métiers d'art* dans nombre de collectivités rurales. Par ailleurs, de nombreuses communautés se voient confrontées à devoir choisir entre la sauvegarde des formes traditionnelles ou classiques de leur art et de leur culture, et chercher à adopter des méthodes contemporaines tout en y intégrant une expression qui leur soit propre.

Parmi les enjeux et les politiques clés dont fait état cet article, notons :

- les pratiques artistiques et l'intégration sociale des immigrants au sein des régions rurales, notamment un exposé sur diverses minorités, dont celle de Roma;
- les liens qui se tissent entre les régions isolées, par le biais des arts et de la culture ainsi que par l'entremise d'approches systémiques et synergiques dans les efforts de revitalisation, mettant à profit tous les acteurs du milieu;
- les pratiques artistiques et l'épanouissement social des jeunes au sein des régions rurales;
- la revitalisation des nombreux centres culturels et communautaires (tous très dynamiques sous le dernier régime socialiste) disséminés dans les régions rurales de nombre de pays en période de transition, au sein de l'Europe centrale et orientale;
- les questions d'ordre économique, dont de nouvelles initiatives en matière de financement à l'intention des régions rurales, l'essor du tourisme culturel en milieu rural, la privatisation des institutions culturelles, ainsi que le rôle joué par le programme des Capitales culturelles d'Europe, en tant que moyen pour investir dans les infrastructures culturelles.

© Les auteurs, le Réseau des villes créatives du Canada ainsi que l'Alberta Recreation and Parks Association 2009.

Cet article fait partie du projet intitulé « Édifier et dynamiser les collectivités rurales par le biais des arts et de la créativité », à l'intention du Réseau des villes créatives du Canada, mars 2009. Le projet est une commande du Réseau des villes créatives du Canada, qui tient à souligner l'appui du ministère du Patrimoine canadien, ainsi que du Rural Alberta's Development Fund, par l'entremise de l'Alberta Recreation and Parks Association.

Le projet a été mené par le Centre for Policy Studies on Culture and Communities de l'Université Simon Fraser à Vancouver, en C.-B.

Les manuscrits des projets sont disponibles sur le site Web du Réseau des villes créatives du Canada à : www.creativecity.ca
