

Pourquoi investissons-nous dans les personnes inspirées?

« Les arts comblient les fossés qui nous séparent alors que nous sommes aux prises avec les enjeux pressants d'aujourd'hui. L'art crée de nouvelles visions et un nouvel engagement, en connectant la tête au cœur. » -- Judith Marcuse, International Centre of Art for Social Change

L'inspiration est une partie essentielle de ce qui fait de nous des humains

Les arts, la culture et le patrimoine influent profondément sur notre mieux-être personnel et collectif. En tant que formes d'expression humaine, ils nous procurent du plaisir, nous animent et nous inspirent; ils nous aident aussi à définir nos vies et à trouver un sens au monde. En nous rassemblant dans une atmosphère enrichie, ils forgent des relations sociales solides. Et en façonnant notre identité personnelle, communautaire et nationale, ils nous aident à comprendre qui nous sommes en tant que peuple.

Le fait de se connecter aux arts et de s'y engager améliore notre qualité de vie

De nombreuses études récentes ont fourni des preuves concluantes des avantages importants que procurent les arts, la culture et le patrimoine aux personnes et aux communautés. L'exposition, et surtout, l'accès à des programmes durables et de haut calibre transforment les vies et favorisent l'épanouissement de communautés saines et dynamiques de plusieurs façons :

- Lorsque les enfants et les jeunes participent régulièrement à des programmes artistiques, leur engagement et leur rendement scolaires s'améliorent dans toutes les matières, particulièrement en écriture et en calcul. Ils acquièrent aussi diverses compétences de haut niveau – la créativité, la résolution de problèmes, les méthodes de communication, l'autodiscipline, la pensée critique ainsi que la compréhension et la reconnaissance de diverses cultures – dont ils auront besoin pour réussir dans un milieu de travail en changement rapide.¹
- Pour les aînés, la participation à des expériences artistiques en établissement ou dans la communauté se traduit par une santé et un mieux-être améliorés.²
- Les arts créent des liens entre les gens de façon directe, surmontant les différences linguistiques et culturelles afin de faciliter les interactions complexes ainsi que

¹ GénieArts, (2009). *Impact on Student Engagement: First Research Report 2007–2009*.

² Royal Conservatory of Music, (2011). *Exploring the Impact of Artful Engagement with Older Adults*.

d'accroître la cohésion sociale. Cela contribue à développer la fierté d'une communauté et le sentiment d'appartenance.³

Les arts, la culture et le patrimoine bâissent aussi notre économie

Selon un sondage de 2012 de Patrimoine canadien, 86 % des Canadiens estiment que les arts sont importants pour le bien-être économique d'une collectivité⁴, et ils ont raison. Le secteur des arts a un impact considérable sur l'économie :

- On estime qu'en 2003, le secteur de la culture a contribué à hauteur de 43,2 milliards \$ à l'économie canadienne, ce qui représente environ 3,8 % du produit intérieur brut (PIB).⁵
- Le secteur des arts de l'Ontario représente 4,2 % de l'emploi total (280 000 emplois) et contribue à hauteur de 22 milliards \$ annuellement à l'économie provinciale, ce qui représente 3,7 % du PIB de l'Ontario.⁶

Les gens apprécient grandement les arts, mais n'y participent peut-être pas

Le sondage de Patrimoine canadien révélait aussi que les gens de partout au pays sont conscients de la valeur des arts, de la culture et du patrimoine. Quatre-vingt-treize pour cent des répondants ont déclaré que les arts les aident à penser et travailler de façon créative. Le même pourcentage de répondants estimaient que les arts constituent un moyen efficace de rassembler des gens de diverses traditions culturelles, et 87 % estimaient que les arts nous aident à exprimer et définir ce que nous entendons par être Canadiens.⁷ Cependant, la façon dont ces perceptions se traduisent en gestes est une autre question.

Selon l'Indice canadien du mieux-être, les Ontariens consacrent moins de temps aux arts et à la culture. En fait, le temps consacré à des activités artistiques et culturelles a diminué de près de 12 % entre 1994 et 2005, et bien que ce taux ait augmenté après 2005, il était toujours inférieur aux niveaux de 1994 en 2010. L'assistance à des représentations artistiques est également à la baisse, tout comme le montant global dépensé en arts et en loisirs en Ontario. Et, bien que le pourcentage d'Ontariens ayant fait du bénévolat ait légèrement augmenté, ils passent moins de temps à faire du bénévolat dans des organismes voués à la culture et aux loisirs. (Indice canadien du mieux-être, 2014)⁸

La participation est une importante condition préalable pour que les gens aient réellement un lien avec les arts, la culture et le patrimoine et qu'ils en bénéficient. La puissance des arts s'appuie sur le fait que les gens passent de la simple exposition à une expérience plus profonde et significative.

- Les communautés n'ont pas toutes des infrastructures culturelles solides : soit les espaces publics voués aux programmes artistiques n'existent pas, ou qu'ils sont

³ GénieArts, (2009). *Impact on Student Engagement: First Research Report 2007–2009*.

⁴ Patrimoine canadien, (2012). *Les arts et le patrimoine au Canada : Sondage de 2012 sur l'accès et la disponibilité*.

⁵ Statistique Canada (2007). *Contribution économique du secteur culturel aux économies provinciales du Canada*.

⁶ Conseil des arts de l'Ontario, (2015). *Faits en bref sur les arts en Ontario*.

⁷ Patrimoine canadien, (2012). *Les arts et le patrimoine au Canada : Sondage de 2012 sur l'accès et la disponibilité*.

⁸ Indice canadien du mieux-être, (2014). *Comment les Ontariens se portent-ils véritablement?* p. 38-39.

- vieillissants ou inaccessibles. Dans un sondage de 2010, 72 % des organismes voués aux arts ont déclaré un accès insuffisant aux installations ou au matériel spécialisé.⁹
- Les populations changeantes requièrent une plus grande diversité dans les arts, mais il y a un manque de représentation ethnoraciale dans le secteur des arts de la scène.¹⁰ Cela réduit la pertinence de l'offre d'arts à une population de plus en plus diversifiée.
 - Alors que les aînés s'éloignent naturellement des sports et se dirigent vers plus d'activités culturelles, ils se concentrent davantage sur l'assistance plutôt que sur l'engagement actif (p. ex. jouer d'un instrument ou jouer un rôle sur une scène).¹¹
 - Il y a un besoin pressant de développer des auditoires plus jeunes pour l'avenir, ce qui dépend en grande partie des programmes artistiques scolaires – pourtant, seulement 62 % des écoles primaires de la RGT, une énorme zone urbaine, – ont des professeurs de musique; et ce taux diminue considérablement dans l'Est de l'Ontario (32 %) et le Nord de l'Ontario (26 %). Dans le tiers de toutes les écoles primaires de l'Ontario, les élèves n'ont pas de possibilité de travailler avec un artiste, de faire partie d'un groupe musical ou d'apprendre à jouer d'un instrument.¹²

Donc, quelle est notre stratégie?

L'objectif du domaine d'action Personnes inspirées est de faire passer les Ontariens de membres d'auditoires passifs à des participants actifs dans le processus créatif. Les membres de communautés dotées de bonnes infrastructures culturelles et ayant de hauts niveaux de participation ont un sentiment de cohésion sociale plus fort. Les enfants et les jeunes ayant accès à de l'apprentissage artistique ont un meilleur rendement et socialisent davantage. Et la meilleure façon de stimuler de nouvelles voies de penser, de comprendre et d'agir est de s'engager dans les arts, la culture et le patrimoine.

La FTO appuiera des initiatives qui favorisent le développement de talents, offrent de la formation aux artistes et aux conservateurs d'œuvres, offrent des programmes pertinents et significatifs et créent des espaces où ces programmes sont accessibles à tous. Nous investirons dans une grande variété de possibilités d'engagement actif dans l'apprentissage artistique, plus d'expériences convaincantes et enrichissantes, la création artistique communautaire ainsi que l'animation de patrimoine culturel.

Effet prioritaire : Des programmes et infrastructures de meilleure qualité pour s'exposer aux arts, à la culture et au patrimoine

La FTO cherche à financer des initiatives qui visent à obtenir les résultats suivants :

⁹ Ipsos Reid, (2010). Facility Needs Assessment Update Survey. ArtsBuild Ontario.

¹⁰ Creative Mosaics, (2010). *Issues, Challenges and Barriers Faced by Immigrant and Culturally Diverse Artists in Toronto and Scarborough.*

¹¹ Conseil des arts de l'Ontario, (2013). *2013 Environmental Scan.*

¹² People for Education, (2013). *The Arts in Ontario Schools.*

1. Les arts, la culture et le patrimoine ont des espaces appropriés

Les installations jouent un grand rôle dans la tenue d'échanges entre le produit artistique et l'auditoire. Les espaces qui sont accueillants, accessibles, techniquement bien conçus et esthétiquement plaisants améliorent la qualité de la production ou du programme, tout en engageant aussi les participants physiquement, intellectuellement et émotionnellement. De tels espaces créent les conditions pour que l'œuvre soit bien reçue; ils éliminent les obstacles à une participation entière et active.

Exemples de projets ou de subventions :

- L'achat d'une scène accessible et portable permet à des groupes d'arts de la scène d'atteindre de nouveaux auditoires en offrant des représentations dans des espaces non conventionnels, particulièrement à l'extérieur.
- En achetant et installant une nouvelle piste de danse, une troupe de danse contemporaine procure un environnement plus sécuritaire à ses étudiants et artistes.
- Un site patrimonial est rénové afin de créer un carrefour communautaire à l'intention des organismes voués aux arts et des artistes.

2. Les compétences et les connaissances sont transmises à la prochaine génération de leaders artistiques

Les artistes sont essentiels à nos collectivités. Que les bons programmes artistiques soient professionnels ou amateurs, ils comptent sur des guides experts. Les artistes et autres facilitateurs nécessitent de l'enseignement, de la formation et du mentorat continu afin de s'assurer qu'ils restent pertinents et adaptés aux besoins ainsi qu'aux intérêts changeants des auditoires. Ils ont autant besoin d'outils techniques de création que de compétences en affaires et en développement organisationnel.

Exemples de projets ou de subventions :

- Des artistes indépendants se rassemblent pour acquérir des compétences en affaires, en partenariat avec un collège communautaire local.
- De la formation, du mentorat et de la planification de la relève sont offerts aux artistes de théâtre afin d'assurer l'intégrité artistique de leurs œuvres.

Effet prioritaire : Plus de personnes sont en contact avec les arts, la culture et le patrimoine

La FTO cherche à financer des initiatives qui visent à obtenir les résultats suivants :

1. Accès à des possibilités d'apprentissage artistique et des expériences artistiques, culturelles et patrimoniales significatives

L'apprentissage artistique mène à un meilleur engagement des étudiants et a un impact positif sur le rendement et l'estime de soi. Il peut se produire dans les salles de classe ou ailleurs dans la collectivité, et peut prendre plusieurs formes, comme des résidences, des ateliers, des séances hebdomadaires et des représentations annuelles. Les expériences artistiques, culturelles et patrimoniales significatives sont fondées sur des programmes diversifiés, pertinents et convaincants qui engagent les auditoires et créent un lien à vie avec les arts.

Exemples de projets ou de subventions :

- Des enfants en situation de faible revenu ayant un accès limité à des cours de musique reçoivent des cours réguliers d'artistes formés internationalement.
- Un festival multimédia du patrimoine local offre des possibilités d'échanges intergénérationnels et interculturels.

2. Les gens sont engagés dans la création artistique communautaire

Les organismes voués aux arts qui travaillent avec les communautés pour créer, produire et présenter conjointement de nouvelles œuvres artistiques produisent un échange d'idées créatrices dynamique, valident les expériences vécues des membres de la communauté, engendrent un sentiment d'appartenance et partagent une vision collective avec l'ensemble de la communauté. Lorsque la communauté se voit dans un spectacle ou une exposition, l'expression artistique devient une partie intégrante de son identité et un catalyseur de renforcement de la communauté.

Exemples de projets ou de subventions :

- Plus de 500 aînés, jeunes, nouveaux arrivants et familles à faible revenu se rassemblent avec un artiste local afin de concevoir et créer une installation artistique publique pour définir et célébrer leur quartier.
- Des danseurs débutants présentent aux résidents de leur quartier des danses chorégraphiées professionnellement dans des parcs locaux et des jardins privés.

3. Préservation et animation du patrimoine culturel

La préservation et l'interprétation d'archives, d'histoires, de langues, de coutumes et de traditions revitalisent notre histoire, remodèlent nos connaissances du passé et illuminent les expériences vécues. Cela permet aux gens de mieux se comprendre et de mieux comprendre leur communauté, puisque les traditions vivantes lient le passé au présent. Pour les communautés autochtones, l'acte de préservation et d'appréciation est intimement lié à la terre, à la langue, au rituel, aux coutumes et aux œuvres artistiques; il leur permet d'établir des liens entre eux et d'entreprendre un processus de revitalisation culturelle.

Exemples de projets ou de subventions :

- Des familles autochtones vivant dans des réserves participent à des camps d'immersion linguistique et culturelle conçus pour encourager l'utilisation de leur langue autochtone à la maison et inculquer la fierté culturelle.
- Les membres de la communauté sont invités à partager leurs expériences d'émigration pour une collection d'histoires orales qui seront offertes en ligne et par l'entremise d'une campagne de médias sociaux.

Foire aux questions

1. Comment définissez-vous « des espaces meilleurs et plus appropriés » ?

Cela signifie des améliorations apportées aux installations et au matériel, qui améliorent la qualité artistique ainsi que l'expérience des auditoires.

2. Qu'entendez-vous par « des programmes de meilleure qualité » ?

Les programmes de meilleure qualité ont une intégrité artistique; il y a une intention dans la façon dont l'œuvre est conçue et dont elle sera reçue. L'espace et les conditions dans lesquels l'œuvre est présentée sont importants, tout comme la mesure dans laquelle elle est adaptée aux auditoires. Les œuvres de haut calibre réussissent à forger des liens avec les participants.

3. Qu'entend-on par la création artistique communautaire ?

Elle rassemble les artistes et les gens pour créer conjointement une pièce de théâtre, une pièce musicale ou une collection de poèmes. Les éléments essentiels à la création artistique communautaire sont la participation, la collaboration, l'apprentissage et la création de quelque chose d'ambitieux.

4. Qu'entend-on par l'apprentissage artistique ?

Il s'agit de l'éducation artistique, à l'école et dans l'ensemble de la communauté. Elle peut prendre la forme de résidences à long terme, d'ateliers ou d'autres genres d'engagement créatif.

5. Y a-t-il une raison pour laquelle vous avez lié préservation et animation dans le patrimoine culturel ?

Nous n'appuyons pas le patrimoine pour une question de documentation. Nous voulons donner vie aux exemples et histoires du passé. L'animation est l'interprétation; elle permet la revitalisation de la mémoire ainsi que le remodelage des connaissances.

Ressources/Bibliographie

Plaidoyer en faveur des arts : Données probantes canadiennes sur la relation entre les arts, la qualité de vie, le bien-être, la santé, l'éducation, la société et l'économie. (2014). [en ligne] Hill Stratégies Recherche Inc. Disponible à: <http://www.cpac-opsac.org/fr/themes/documents/OPSAC-Plaidoyerenfaveurdesarts-juin2014-Final-FR.pdf>

Arts.on.ca, (2013). *Environmental Scan*. [en ligne] Disponible à:
<http://www.arts.on.ca/AssetFactory.aspx?did=9689>

Arts.on.ca, (2015). *Faits en bref sur les arts en Ontario*. [en ligne] Disponible à:
<http://www.arts.on.ca/Page3451.aspx>

Comment les Ontariens se portent-ils véritablement?. (2014). [en ligne] Indice canadien du mieux-être. Disponible à: <https://uwaterloo.ca/indice-canadien-du-mieux-etre/sites/ca.indice-canadien-du-mieux-etre/files/uploads/files/ontarioreport-french.pdf>

Facility Needs Assessment Update Survey. (2010). [en ligne] ArtsBuild Ontario. Disponible à:
<http://www.artsbuiltontario.ca/wp-content/uploads/2013/04/Fall-2009-Ipsos-Reid-Facility-Needs-Assessment-Update-Survey-Report.pdf>

Foot, D. (2012). *Urban demographics in Canada*. Urban policy issues: Canadian perspectives.

Gifts of the Muse: Reframing the Debate About the Benefits of the Arts. (2004). [en ligne] The Wallace Foundation and RAND. Disponible à: Plaidoyer en faveur des arts : Données probantes canadiennes sur la relation entre les arts, la qualité de vie, le bien-être, la santé, l'éducation, la société et l'économie. (2014). [en ligne] Hill Stratégies Recherche Inc. Disponible à:
<http://www.cpac-opsac.org/fr/themes/documents/OPSAC-Plaidoyerenfaveurdesarts-juin2014-Final-FR.pdf>

Guide préliminaire pour savoir comment identifier, protéger et promouvoir notre patrimoine communautaire. (2005). [en ligne] Ministère de la Culture de l'Ontario. Disponible à:
http://www.mtc.gov.on.ca/fr/publications/Renforcement_Fre.pdf

Hillstrategies.com, (2010). *Les arts et le bien-être individuel au Canada | Hill Strategies*. [en ligne] Disponible à: <http://www.hillstrategies.com/fr/content/les-arts-et-le-bien-%C3%AAtre-individuel-au-canada>

Hillstrategies.com, (2011). *Profils provinciaux des activités artistiques, culturelles et patrimoniales en 2010 | Hill Strategies*. [en ligne] Disponible à: <http://www.hillstrategies.com/fr/content/profils->

provinciaux-des-activit%C3%A9s-artistiques-culturelles-et-patrimoniales-en-2010

Hillstrategies.com, (2012). *Activités artistiques, culturelles et patrimoniales des Canadiens en 2010 | Hill Strategies.* [en ligne] Disponible à: <http://hillstrategies.com/fr/content/activit%C3%A9s-artistiques-culturelles-et-patrimoniales-des-canadiens-en-2010>

lcasc.ca, (2015). *About ICASC / ICASC.* [en ligne] Disponible à: http://www.icasc.ca/About_ICASC

Impact on Student Engagement: First Research Report 2007â€“2009. (2009). [en ligne] GénieArts. Disponible à: http://www.genieartslibre.ca/media/61365/artssmarts_impact_on_student_engagement_2007-2009_fre.pdf [365/artssmarts_impact_on_student_engagement_2007-2009_fre.pdf](http://www.genieartslibre.ca/media/365/artssmarts_impact_on_student_engagement_2007-2009_fre.pdf)

Patrimoine canadien, (2012). *J. Les arts et le patrimoine au Canada : Sondage de 2012 sur l'accès et la disponibilité.* Ottawa, Ontario: Phoenix Strategic Perspectives.

Patteson, A. (2011). *Exploring the Impact of Artful Engagement with Older Adults: Final Research Summary Report.* [en ligne] Royal Conservatory of Music. Disponible à: https://www.rcmusic.ca/sites/default/files/files/Artful_Engagement_Research_Report_Feb_6_2013_FINAL.pdf

Patteson, D. (2015). *Summative Research Report on the Learning Through the Arts Youth Empowerment Program in Wood Buffalo Region, Alberta.* [en ligne] The Royal Conservatory of Music. Disponible à: <http://www.rcmusic.ca/sites/default/files/files/SCIF%20Summative%20Research%20Report%20Final%20June%202014.pdf>

Petri, I. (2013). *The Value of Presenting: A Study of Performing Arts Presentation in Canada.* [en ligne] Association canadienne des organismes artistiques. Disponible à: http://www.capacoa.ca/valueofpresentingdoc/ValueofPresenting_Final.pdf

Statcan.gc.ca, (2007). *Contribution économique du secteur culturel aux économies provinciales du Canada.* [en ligne] Disponible à: <http://www.statcan.gc.ca/pub/81-595-m/81-595-m2006037-fra.htm>

The Arts in Ontario Schools. (2013). [en ligne] People for Education. Disponible à: <http://www.theglobeandmail.com/news/toronto/article11451979.ece/BINARY/People+for+Education+report+on+the+arts+in+schools.+Embargoed+until+M.pdf>

Upitis, D. (2011). *What Works? Research into Practice.* Queen's University: Research, p.Monograph #33.

Www2.le.ac.uk, (2014). *Mind, Body and Spirit: How Museums Impact Health and Wellbeing.* [en ligne] Disponible à: <http://www2.le.ac.uk/departments/museumstudies/rcmg/publications/mind-body-spirit-report>