

Culture de proximité et développement des communautés : une grille d'indicateurs de la vitalité culturelle des quartiers

Par

Juan-Luis Klein, Diane-Gabrielle Tremblay, Wilfredo Angulo,
Leila Ghaffari, Catherine Lareau et Laurent Sauvage
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES)

Présentation au 5e colloque international du CRISES « Des émergences à la reconnaissance : trajectoires d'innovation », tenu à Montréal, Université du Québec à Montréal, les 6 et 7 avril 2017

La recherche a été encadrée par un comité de suivi formé par des représentants de Culture Montréal, du RACRPP, du TIESS et du CRISES

Plan

- **Pourquoi une recherche sur la culture de proximité?**
- **La vitalité culturelle**
- **La grille: thèmes et indicateurs**
- **Application à RPP**
- **Traits du portrait de RPP**
- **Conclusion**

1) Pourquoi une recherche sur la culture de proximité?

- Un constat: les **actions de type culturel** sont devenues de plus en plus fréquentes dans les actions de développement économique local (églises, patrimoine, troupes, lieux de diffusion, etc.)
- Une stratégie: Montréal s'affirme comme métropole culturelle et apparait la stratégie des **quartiers culturels** (CDECs-Culture Montréal)
- Un besoin: fournir un outil aux acteurs locaux pour **évaluer** la vitalité culturelle des quartiers
- Un projet ciblé: élaborer des **indicateurs** appropriés
- Un effet collatéral (prévu): **validation** des indicateurs à RPP et portrait de la vitalité culturelle de cet arrondissement
- Une méthode: **recherche partenariale**

2) Qu'est-ce que la vitalité culturelle ?

La vitalité culturelle est caractérisée par la présence d'artistes, d'organismes, d'actions et d'industries culturelles et créatives réticulées entre-elles et avec les autres champs d'actions locale. Elle est ancrée dans les milieux de vie et s'articule autour de la relation culture-citoyen, tout en étant arrimée aux échelles régionale et nationale.

3) La grille d'indicateurs

Thèmes

ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET CULTURELLES –

Présence ou absence des activités sur le territoire.

LEADERSHIP :

Capacité résiliente des leaders et des acteurs locaux à mobiliser et rassembler autour d'une initiative locale (culturelle, sociale ou économique) une pluralité de ressources culturelles et artistiques, endogènes et exogènes et de les combiner avec d'autres ressources afin de maximiser leurs retombées sur la vitalité locale.

RESSOURCES :

Ensemble des moyens (exogènes et endogènes : financiers, organisationnels, institutionnels et humains) que les acteurs culturels et artistiques ainsi que les autres acteurs, sont susceptibles de mobiliser, pour le développement des arts et de la culture sur le territoire.

GOVERNANCE :

Concertation des acteurs d'un milieu en vue d'arrimer des initiatives culturelles créatives à l'ensemble des initiatives visant le développement de la collectivité locale. Capacité d'une collectivité d'orienter le développement vers des objectifs communs.

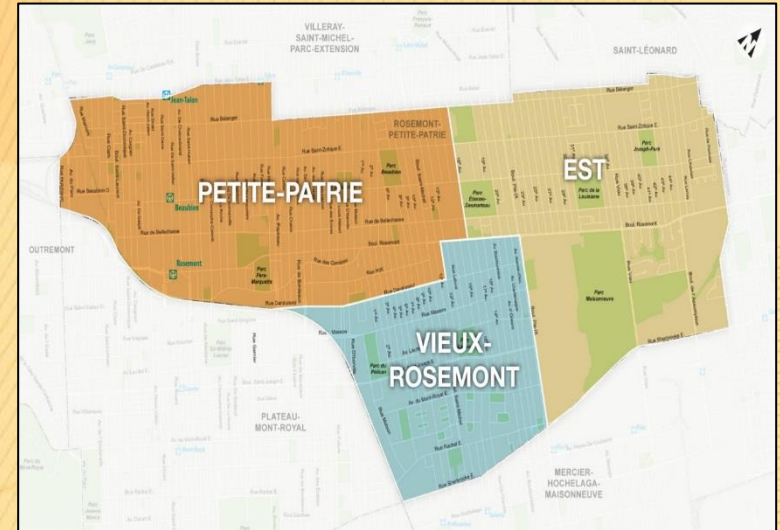
IDENTITÉ :

Construction d'identités territoriales positives favorisant l'engagement des acteurs locaux et leur capacité à créer un capital social, économique et culturel en lien avec l'histoire et le passé.

Thèmes	Indicateurs
Activités	• Présence de lieux formels et informels où se créé, se produit et se diffuse la culture.
	• Présence d'événements et d'activités culturelles et artistiques (formels et informels)
	• Accessibilité citoyenne.
Leadership	• Vision des acteurs locaux du rôle de la culture dans la collectivité à long terme.
	• Reconnaissance et légitimité (interne – externe) dont bénéficient les acteurs qui mobilisent la culture à des fins de vitalité culturelle
	• Ralliement des acteurs du quartier autour de certains leaders ayant la capacité d'agir au profit de la communauté en mobilisant les ressources culturelles
	• Partage du leadership (présence de plusieurs leaders en interaction et ayant des champs d'action précis, agissant conjointement dans un objectif commun)
	• Capacité des acteurs du milieu d'inscrire les activités culturelles et créatives dans une stratégie globale de développement
	• Stabilité et adaptabilité des leaders
	• Efficacité du leadership
Gouvernance	• Présence de projets (collaborations, d'actions conjointes et de partenariats) favorisant la mise en place d'activités culturelles et créatives sur un territoire.
	• Coordination des acteurs locaux (artistes, citoyens) ayant un impact sur la vitalité culturelle
	• Participation citoyenne dans les instances de concertation
	• Engagement des acteurs culturels dans les différentes instances de coordination
	• Capacité des acteurs culturels à se regrouper entre eux
Ressources	• Présence de créateurs (principale ressource)
	• Entrepreneuriat culturel local
	• Soutien public et privé
	• Présence d'un savoir-faire artistique et culturel sur le territoire
	• Engagement des citoyens dans la mise en valeur des initiatives culturelles
Identité	• Sentiment d'appartenance et de fierté de la communauté
	• Présence de porteurs et de passeurs (transmission) culturels qui renforcent ou transmettent le sentiment d'appartenance dans des institutions

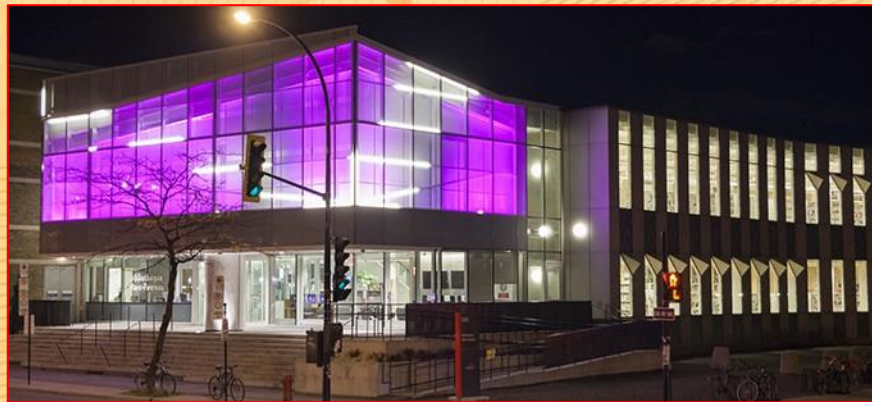
4) Application à Rosemont—La Petite-Patrie

- Un arrondissement péricentral de la ville de Montréal qui a été affecté par des crises économiques consécutives depuis les années 1980, comme conséquence des transformations vécues par les économies industrielles.
- Depuis la fin les années 2000, diverses initiatives portées par des coalitions d'acteurs croisent des objectifs de développement économique local avec des objectifs de développement culturel. Un exemple: le Cinéma Beaubien.
- Cette diversité d'actions culturelles et créatives dans ce quartier nous a amenés à le choisir pour la première application de la grille d'indicateurs afin de tester sa pertinence.

Présence d'activités artistiques et culturelles: 148 organismes + 27 lieux extérieurs

- Création et Formation
- Diffusion
- Pratiques amateurs et émergentes
- Organismes de soutien (RACRPP, agents)
- Diffusion occasionnelle (SDC)

Présence d'activités artistiques et culturelles

- Inégale répartition sur le territoire

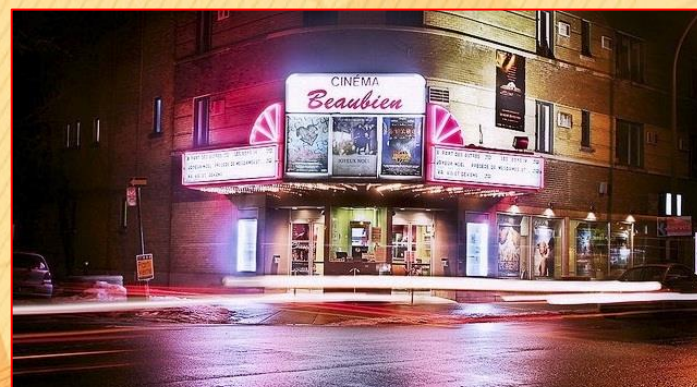
- Présence de noyaux :

- Zones d'activité commerciale
- Autour du cinéma Beaubien
- Spécialisation de certains noyaux

Présence d'activités artistiques et culturelles

- Vie culturelle dynamique-présence d'équipements importants : Cinéma Beaubien, Bibliothèque Marc Favreau, Maison de la Culture.
- Activités en plein air
- Art Public

Accessibilité citoyenne

- Médiation culturelle :
 - Ville centre
 - Organismes municipaux
 - Organismes culturels
- Diffusion de l'information culturelle:
 - Enjeu majeur
 - Principale lacune

Ressources

- ***Créateurs et entrepreneuriat***
 - Communauté artistique : lieux de création
 - Pôles de création (artisans et organisations ou entreprises culturelles)
- ***Soutien public et privé***
 - Mairie d'Arrondissement : aide à l'implantation d'organismes culturels.
 - Manque de ressources
 - CAM, SODEC, CALQ, RISQ, Ministère de la Culture, BDC.
 - Économie sociale et solidaire
 - Société de développement Angus

Ressources

Présence d'un savoir-faire artistique et culturel sur le territoire: des spécificités

- Liens entre le milieu culturel et le milieu communautaire au centre
- Identité de la Petite-Patrie
- Ruelles

Engagement des citoyens dans la mise en valeur des initiatives culturelles

- Citoyens consommateurs
- Peu d'espace pour les initiatives citoyennes
- Volonté d'associer le citoyen aux initiatives culturelles

Vision des acteurs locaux

- Importance de la culture: ciment social et levier économique
- Mise en garde d'une intégration cosmétique de la culture.
- Divergences entre acteurs municipaux et culturels: embellissement du quartier vs attentes du milieu culturel

Reconnaissance et légitimité des acteurs culturels

Ralliement des acteurs au leadership

- Acteurs culturels reconnus
- Consensus parmi les acteurs locaux
- Rôle de la proximité géographique (centre Lapalme)

Partage du leadership

- Rôle du RCRPP

Leadership

Inscription des activités culturelles et créatives dans une stratégie de développement

- Différence de vision entre la Mairie et le RACRPP

Stabilité et adaptabilité des leaders

- Stabilité de la vision du RACRPP
- Crainte d'un essoufflement des leaders culturels

Efficacité du leadership

- Rôle des acteurs culturels dans le succès de mobilisations locales
- Manque de moyens

Leadership

Gouvernance

Projets favorisant la mise en place d'activités culturelles et créatives

- Rôle structurant du RACRPP
- Inclusion plus difficile des acteurs privés

Coordination des acteurs locaux

- Coordination formelle par le RACRPP
- Coordinations autour de projets culturels (SDC et associations de commerçants, cafés)

Participation citoyenne dans les instances de concertation

- Faible participation citoyenne dans la concertation culturelle
- Participation peu sollicitée

Engagements des acteurs culturels dans la coordination

- Faible présence des artistes dans les tables de concertation

Capacité des acteurs culturels à se regrouper entre eux

- Le RACRPP témoigne de la capacité des acteurs culturels à se regrouper.
- Relations informelles

Sentiment d'appartenance et de fierté

- Plusieurs identités
- Trois zones : la Petite Patrie, le cœur de Rosemont et l'Est.
- Fort sentiment de fierté
- Imaginaire et représentations collectives
- Mise en valeur de l'histoire et le patrimoine

Emblèmes culturels qui renforcent le sentiment d'appartenance

- Cinéma Beaubien, bibliothèque Marc Favreau, marché Jean-Talon
- Dans la Petite-Patrie : édifices patrimoniaux, équipements symboliques

Identité

- Équipements culturels rayonnant au-delà des frontières de l'arrondissement
- Nombreux lieux de diffusion et événements informels permettant une rencontre entre l'art et les habitants
- Liens forts entre les milieux culturels et communautaires.
- Leadership fort, incarné par les représentants du RACRP
- Plusieurs formes de coordination entre les acteurs.
- Divers noyaux identitaires renforcés par des lieux emblématiques
- Des réussites communautaires ont produit un sentiment d'appartenance et de fierté

5) Traits du portrait culturel de Rosemont–La Petite-Patrie

Conclusion

La recherche réalisée nous renseigne sur le « tournant culturel » dans l'action communautaire à Montréal.

L'arrondissement Rosemont—La Petite-Patrie s'est avéré très approprié pour la validation des indicateurs.

Le quartier a été revitalisé entre autres par la culture

Les instances politiques sont sensibles à l'importance de l'activité culturelle et des organismes coordonnent l'action des acteurs culturels en interrelation avec les acteurs communautaires.

Dans l'ensemble, les activités culturelles et les activités de développement local sont interreliées.