

CAS SCA 2024

Futur Possible
Possible Futures

Sommet canadien des arts

Rapport sommaire

Stratégies et mesures pour centrer les arts dans un secteur artistique prospère

Organisé par

Affaires / Arts

En partenariat avec

CENTRE DES ARTS DE BANFF

Partenaire principal

RBC Foundation

Table des matières

- Aperçu du Sommet canadien des arts 2024 _____ 2
- Partenaires 2024 _____ 3
- Message du Centre de Banff / Message des coprésidentes _____ 4
- La programmation du Sommet canadien des arts 2024 _____ 6
- Aperçu du programme avec les points à retenir _____ 7
 - Jour un : On se retrouve et on lance la conversation _____ 8
 - Jour deux : Notes du futur _____ 11
 - Jour trois : Recentrer les arts _____ 18
- Comité de direction _____ 22
- À propos du Sommet canadien des arts _____ 24
- À propos d'Affaires / Arts _____ 25
- À propos du Centre des arts de Banff _____ 26

Colleen Smith et Stash Bylicki

Edward Acuna, Camilla Holland
et Melissa Novocosky

Chima Nkemdirim et Anita Gaffney

*Photos : Philip Maglieri

Photos de couverture :

Members du comité de direction, de gauche à droite : Robert Foster, Jean-François Bélisle, Anne Chafe, Alisa Palmer, Aubrey Reeves, Mark Wold, Maya Choldin, John G. Hampton, Sarah Garton Stanley, Paul Laroque, Monica Esteves. Les membres du comité non photographiés : Carole Beaulieu, Mark Williams et Bruce Munro Wright.

Members du programme Émergence de leadership, de gauche à droite : Toyin Oladele, Jocelyn Tsui, Melissa Novocosky, Em Ironstar, Fawnda Mithrush, Alethea Bakogee, Alica Hall, Simon Ouellette, Yumi Palleschi, Rohan Kulkarni, Nelly Jourdain, Su Ying Strang, Jennifer Rae Forsyth, Jenn Brown, Emily McMahon, Courtney Ch'ng Lancaster, Kelly Wilhelm, Natasha McEwen, Stash Bylicki, Etienne Allard, Carlos Robayo, Joshua Dalledonne, Teresa Horosko, Julia Lafreniere and Andrea Boyd. Les membres du programme Émergence de leadership non photographiés : Mieko Ouchi.

SOMMET CANADIEN DES ARTS

Stratégies et mesures pour centrer les arts
dans un secteur artistique prospère

Aperçu du Sommet canadien des arts 2024

Du 21 au 23 mars 2024, Affaires / Arts a été l'hôte, en partenariat avec le Centre Banff, du Sommet canadien des arts, une conférence nationale annuelle destinée aux dirigeants du secteur des arts. L'événement a eu lieu au Centre des arts de Banff.

Le Sommet canadien des arts est un rassemblement de hauts dirigeants œuvrant dans ce secteur, notamment des directeurs artistiques, des directeurs exécutifs et des présidents de conseils d'administration bénévoles des plus grandes institutions artistiques du Canada. Il réunit des personnalités de premier plan du Canada et de l'étranger afin d'aider à façonner l'avenir des arts au Canada.

Avec 169 délégués présents, le Sommet 2024 était fort d'une représentation nationale, avec la participation des dix provinces et d'un territoire.

Le rapport qui suit décrit la structure et le contenu du Sommet canadien des arts 2024. La programmation était dirigée par ART+PUBLIC UnLtd, basée sur les principaux enseignements et recommandations issus du Sommet 2023, et s'est appuyée sur les idées et l'expertise du comité directeur. Le comité a cherché à intégrer des perspectives nouvelles et reconnues, à célébrer les communautés artistiques nationales et de l'Ouest canadien, à aborder les principales préoccupations des leaders artistiques d'aujourd'hui, et à maximiser les occasions de réseautage en consacrant des cases horaires à des événements sociaux et entre pairs.

Le Sommet a donné lieu à une série de tables rondes, de conversations entre pairs et de rencontres sociales. L'objectif de ce programme varié était d'immerger les délégués dans diverses conversations qui d'une part les amèneraient à sortir de leur cohorte, et d'autre part d'y plonger davantage pour se retrouver au cœur des choses.

Les séances formelles ont suivi les quatre piliers de l'action collective, de la capacité organisationnelle, du plaidoyer et des changements culturels. Les conversations dynamiques ont offert aux gens du secteur des moyens judicieux et concrets pour recadrer ces sujets à l'avenir.

L'un des points forts du Sommet de cette année a été le lancement du programme Émergence de leadership qui fait partie des célébrations du 50e anniversaire d'Affaires / Arts. Le programme, qui vise à renforcer les capacités des leaders qui stimulent l'innovation artistique au Canada, a permis d'inviter 25 personnes à participer au Sommet et à entrer en contact avec un conseiller de la délégation du Sommet.

SOMMET CANADIEN DES ARTS

Stratégies et mesures pour centrer les arts dans un secteur artistique prospère

Le pouvoir du partenariat

Le Sommet canadien des arts continue d'être un effort collectif.
Merci à tous les partenaires et supporteurs qui rendent ce rassemblement possible.

Organisé par

Affaires / Arts

Organisé en partenariat avec

CENTRE
DES
ARTS DE BANFF

Partenaire principal

Foundation

Partenaire du réseautage

Partenaire de session

Partenaires de soutien

Irfhan
Rawji

fever

SOMMET CANADIEN DES ARTS

Stratégies et mesures pour centrer les arts
dans un secteur artistique prospère

Message du Centre des arts de Banff

Le Centre Banff a été ravi d'accueillir le Sommet canadien des arts 2024, poursuivant ainsi une tradition qui a débuté en 1998 avec nos partenaires Affaires / Arts. Depuis plus de 25 ans, le Sommet joue un rôle crucial en rassemblant des voix de premier plan pour façonner l'avenir des arts au Canada. Son caractère unique réside dans sa capacité à rassembler des hauts dirigeants issus de disciplines et d'horizons divers qui se consacrent tous à la création d'un secteur des arts dynamique.

Ces trois journées de conversations et de réflexion nous ont rappelé que notre résilience et notre capacité à prospérer en tant que secteur reposent sur des partenariats réussis au sein et au-delà du secteur des arts. L'engagement soutenu des délégués récurrents et des nouvelles voix du programme Émergence de leadership d'Affaires / Arts nous a permis d'avoir des conversations importantes sur l'évolution du paysage des arts et sur les stratégies nécessaires pour assurer sa croissance continue et sa pertinence.

Comme l'exploration de tout ce qui entoure le leadership dans les arts aujourd'hui et à l'avenir, nous demeurons à l'affût de conversations continues et d'opportunités de collaboration tout au long de l'année.

Cordialement,

Chris Lorway
Président-directeur général
Centre des arts de Banff

Mark Wold
Directeur général, leadership,
Centre des arts de Banff

SOMMET CANADIEN DES ARTS

Stratégies et mesures pour centrer les arts
dans un secteur artistique prospère

Message des coprésidents

Sous le thème *Futur Possible / Possible Futures*, le Sommet canadien des arts 2024 a offert une plateforme permettant d'examiner nos pratiques et d'explorer des approches novatrices afin d'atteindre nos objectifs communs.

Le Sommet a été témoin de conversations organiques fructueuses, guidées par un programme conçu pour favoriser la réflexion et la pensée critique. Avec les montagnes Rocheuses en toile de fond, le Centre Banff a fourni un cadre idéal, offrant de nombreuses opportunités de connexion pendant les repas et au-delà de la programmation prévue.

Les conversations, tant planifiées que spontanées, ont souligné l'importance de l'action collective pour relever les défis et saisir les opportunités dans le secteur des arts et de la culture. Les thèmes de la résilience et de la pertinence ont résonné profondément, soulignant l'importance des partenariats pour assurer la longévité et le progrès de nos organismes et de nos communautés.

En tant que coprésidentes ces deux dernières années, nous avons été profondément touchées par la richesse des idées partagées par toutes les personnes impliquées. Nous remercions chaleureusement nos partenaires, les conférenciers, les panélistes, les modérateurs et les délégués pour leur contribution inestimable au Sommet. Nous nous réjouissons de poursuivre ces conversations lors du Sommet canadien des arts 2025 qui aura lieu du 3 au 5 avril 2025 au Centre national des Arts à Ottawa.

Chaleureusement,

Monica Esteves

Directrice générale, Canadian Stage Company
coprésidente, comité de direction

Maya Choldin

Directrice générale, Theatre Calgary
coprésidente, comité de direction

La programmation du Sommet canadien des arts 2024

Futur Possible | Possible Futures Stratégies et mesures pour centrer les arts dans un secteur artistique prospère

Il est possible d'envisager l'avenir des arts au Canada dans l'optique de notre passion collective, de prévoyance et de plaidoyer. Tout au long du Sommet, nous avons discuté des thèmes ci-dessous en vue de transformer l'avenir de la créativité.

L'impact de l'IA sur le travail des artistes, des publics et des travailleurs du secteur

Des façons de travailler ensemble pour créer une résilience face à une crise.

Quelles formes prend le leadership dans le monde des arts aujourd'hui et quel sera-t-il demain?

Des façons de s'assurer que les arts sont perçus comme une valeur centrale dans nos vies

Les arts ne peuvent pas stagner dans un monde qui évolue. Créons notre futur ensemble !

SOMMET CANADIEN DES ARTS

Stratégies et mesures pour centrer les arts dans un secteur artistique prospère

Aperçu du programme avec les points à retenir :

Le Sommet 2024 a proposé une programmation variée, offrant aux délégués divers moyens de se placer en contexte, de réfléchir et d'aborder les principaux défis et opportunités des secteurs des arts, de la culture et du patrimoine au Canada.

- **Entre pairs** : Les rencontres entre pairs, des conversations à huis clos, ont été conçues pour donner lieu à des échanges francs et constructifs entre pairs. Les trois rencontres différentes du Sommet 2024 ont, chaque jour, permis de répartir les délégués en différents groupes selon le rôle ou le titre, la taille et le type de l'organisme.
- **Présentation principale** : La présentation principale a été structurée comme un entretien entre Richard Lachman, Ph. D., et Sageev Oore, Ph. D., qui ont exploré les possibilités d'avenir de l'intelligence artificielle, de la créativité et de l'expression humaine.
- **Séances** : Les séances formelles ont été conçues pour susciter de nouvelles idées, commenter les tendances pertinentes et critiques du secteur, et célébrer les voix émergentes et diverses des leaders artistiques. Quatre tables rondes ont été organisées pendant le Sommet, avec un total de seize panélistes et trois modérateurs.
- **Demandez à l'expert** : Les séances de type « Demandez à l'expert » du Sommet ont été guidées par les besoins urgents du secteur. Les délégués ont eu la possibilité d'assister aux séances simultanées qui les intéressaient le plus et d'approfondir des sujets particuliers abordés par certains panels de discussion.
- **Remarques de bailleurs de fonds publics et de représentants** : Tout au long du Sommet, plusieurs bailleurs de fonds publics et représentants gouvernementaux se sont joints à nous. Des remarques ont été formulées par Michelle Chawla, directrice et chef de la direction du Conseil des Arts du Canada, et le député Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien.
- **Programmation artistique et sociale** : Pour célébrer ce qui nous rassemble tous, le Sommet a offert aux délégués de nombreuses occasions de s'immerger et d'alimenter leurs passions communes pour les arts grâce à des expériences dans les domaines de la danse, des arts visuels, du textile, du théâtre et bien plus encore. Nous remercions le Centre Banff de nous avoir ouvert les portes de son incroyable programmation artistique.

SOMMET CANADIEN DES ARTS

Stratégies et mesures pour centrer les arts dans un secteur artistique prospère

Jeudi 21 mars 2024

Jour un : On se retrouve et on lance la conversation

Rencontre entre pairs #1

La première journée du Sommet a commencé par la première des trois rencontres à huis clos entre pairs qui a regroupé les délégués par rôle. L'équipe du programme Émergence de leadership s'est réunie pour la première fois en personne à l'occasion de cette première rencontre entre pairs, établissant ainsi les liens importants qui ont été encouragés tout au long du Sommet.

Les groupes de pairs comprenaient des présidents de conseil d'administration, des directeurs exécutifs et des chefs de la direction, des directeurs artistiques et des conservateurs en chef, des leaders émergents, et des fondations, des gouvernements et des bailleurs de fonds.

Mot de bienvenue

Le Sommet 2024 a commencé officiellement par un mot de bienvenue de l'Aînée Alice Kaquitts. Des remarques d'ouverture ont aussi été formulées par Monica Esteves et Maya Choldin, coprésidentes du comité directeur, ainsi que par Aubrey Reeves, présidente et directrice générale d'Affaires / Arts, et Chris Lorway, président et chef de la direction du Centre Banff.

Elder Alice Kaquitts

Maya Choldin et Monica Esteves

Aubrey Reeves et Chris Lorway

SOMMET CANADIEN DES ARTS

Stratégies et mesures pour centrer les arts dans un secteur artistique prospère

Présentation principale : Futurisme : IA, humanité et les arts

La présentation principale du Sommet a pris la forme d'un entretien entre Richard Lachman, Ph. D., et Sageev Oore, Ph. D., deux experts et leaders d'opinion dans le domaine de l'intelligence artificielle. Dans une approche décontractée, ils ont démêlé les complexités de l'IA et ses utilisations dans le secteur des arts, ainsi que la relation de l'IA avec la créativité et les nombreux impacts sur les artistes, le public et les travailleurs dans le domaine des arts.

*Jerilynn Daniels, Directrice régionale,
Marketing communautaire et Citoyenneté, RBC*

Richard Lachman, Ph. D. et Sageev Oore, Ph. D.

Richard Lachman et Sageev Oore ont rappelé aux délégués que l'IA est chaotique et que les gens doivent réfléchir plus attentivement à la façon de se référer aux modèles d'IA et de s'y remettre. Le système d'IA nécessite une contribution humaine, et en utilisant un langage anthropomorphique, nous accordons à l'IA plus de crédit qu'il n'en faut pour ses « créations ». En ce qui concerne l'avenir de l'IA et des arts, les conférenciers ont abordé l'utilité de la technologie lorsqu'il s'agit de soutenir le secteur des arts par le biais des expériences du public, de l'administration et, plus important encore, du développement de l'intelligence artificielle. Il est possible et nécessaire de renforcer le partenariat entre les informaticiens et les artistes afin de trouver plus de compassion, de protection et de potentiel dans l'avenir de l'IA.

Pour mettre la théorie en pratique, Sageev Oore a entamé une performance passionnante sur le Disklavier. Le passage de la discussion sur la collaboration entre l'IA et l'artiste à l'observation de cette collaboration a été une source d'inspiration. M. Oore a ensuite invité les délégués à participer à la cocréation de vignettes musicales visualisées à l'aide d'un rétroprojecteur, une technologie désormais archaïque.

SOMMET CANADIEN DES ARTS

Stratégies et mesures pour centrer les arts dans un secteur artistique prospère

Sageev Oore, Ph. D.

Peita Luti et Cynthia Lickers-Sage

Alica Hall et Aderonke Akande

Walter Phillips Gallery et visite des studios

La première soirée du Sommet s'est achevée par une réception à la Walter Phillips Gallery, qui accueillait l'exposition immersive *Cassils: Movement*. Les délégués ont également été invités à assister à la présentation de la résidence Indigenous Arts 2024 du Centre Banff: *Indigenous Haute Couture – Digital Embellishments*, à l'étage du Glyde Hall. Il a été inspirant et tout à fait pertinent de rencontrer ces artistes qui ont fait part de leurs processus, concepts et nouvelles œuvres de mode et qui travaillent en incorporant la production numérique à des formes d'art issues de nombreuses traditions indigènes, inuites et métisses. Cette agréable soirée, ponctuée de rencontres et de rafraîchissements, a clôturé la première journée du Sommet.

Christine Lee, Nelly Jourdain et artiste de
*Indigenous Haute Couture –
Digital Embellishments*

Brian Loevner et Kelly Williams

Ana Serrano, Michael Trent et Taiwo Afolabi

SOMMET CANADIEN DES ARTS

Stratégies et mesures pour centrer les arts
dans un secteur artistique prospère

Vendredi 22 mars 2024

Jour deux : Notes du futur - Émergence d'idées, d'opportunités et d'inquiétudes dans le secteur des arts

Session #1 : Action collective

Résilience face à la crise : Conversations sur la collaboration future

Cette session a été centrée sur les stratégies visant à cultiver la résilience, l'adaptabilité et le soutien au sein du personnel artistique, en abordant les réalités des transformations institutionnelles et en réimaginant l'écosystème des arts comme étant plus fort, plus intégré et plus étendu. Les panélistes étaient :

- **Aileen Burns**, codirectrice exécutive et cheffe de la direction, Remai Modern
- **Johan Lundh**, codirecteur exécutif et chef de direction, Remai Modern
- **Ben Dietschi**, expert-conseil principal, DeVos Institute of Arts Management
- **Devyani Saltzman**, écrivaine, conservatrice, nouvelle directrice des arts, Barbican

La crise suscite le changement, et cette conversation a préparé le terrain pour les jours suivants de programmation avec une approche optimiste face à la crise. Les panélistes ont souligné l'importance de la collaboration et de la cocréation, surtout quand les ressources sont limitées. La conversation a porté sur les possibilités d'une approche réseautée des ressources pour permettre aux organismes de prospérer en se concentrant sur la qualité plutôt que la quantité et ce, grâce à la collaboration entre différents organismes.

Invités à garder l'esprit critique en vie, les délégués ont été encouragés à réfléchir à ce que signifie le fait d'être à l'avant-garde de la pensée sociale pour les organismes artistiques. La programmation, l'administration et les objectifs doivent tenir compte du fait que le succès ne se résume pas à une augmentation exponentielle du nombre de personnes présentes. Il s'agit de créer des moments qui font du public un champion des arts et un futur soutien dans les périodes difficiles.

« La multiplicité des niveaux d'échelle et des objectifs est la clé d'une écologie et d'une économie artistiques prospères. »

— >> —
Devyani Saltzman

« Ce moment est malléable. Il y a beaucoup de nouveaux spectateurs depuis la pandémie et c'est ce que nous espérons tous. Nous devons donc nous assurer que nous saisissons cette occasion. »

— >> —
Ben Dietschi

SOMMET CANADIEN DES ARTS

Stratégies et mesures pour centrer les arts dans un secteur artistique prospère

Aileen Burns, Johan Lundh, Devyani Saltzman et Ben Dietschi

« Il est important de faire prendre conscience qu'il s'agit d'une écologie et que nous avons besoin de tous les échelons des organismes pour mettre en place les programmes qui seront célébrés. »

« Des relations équilibrées et fructueuses en dehors de l'organisme reposent sur de bonnes relations internes et un leadership qui priorise les bons rapports. »

Aileen Burns

Remarques de Michelle Chawla, directrice et chef de la direction du Conseil des arts du Canada

Michelle Chawla

S'adressant à la délégation, Mme Chawla a déclaré qu'un secteur des arts et de la culture fort dépend de la collaboration et du partage des responsabilités. Elle a évoqué le rôle que joue le Conseil en démontrant la valeur des arts pour le public canadien et a indiqué que le Conseil s'efforce de créer de nouvelles voies pour que les arts collaborent, enrichissent et soutiennent le travail de nombreux ministères. Elle a souligné l'importance pour le secteur des arts de résister à l'isolement, de reconnaître la possibilité de participer à d'autres conversations qui définissent le tissu social, et d'exploiter cette possibilité. Ses remarques ont été suivies d'une brève séance de questions-réponses avec les délégués.

SOMMET CANADIEN DES ARTS

Stratégies et mesures pour centrer les arts dans un secteur artistique prospère

Session #2 : Capacité organisationnelle

Attirer et garder de futurs leaders dans le monde des arts

Cette discussion s'est concentrée sur des stratégies visant à créer des leaders artistiques transformationnels aujourd'hui et à l'avenir, à planifier la succession, à encourager la collaboration entre les générations, à préparer les futurs leaders à relever les défis et à saisir les opportunités, et à envisager l'évolution du paysage du leadership artistique. Les panélistes incluaient les suivants :

- **Charlie Wall-Andrews**, *directrice générale*, Fondation SOCAN
- **Cynthia Lickers-Sage**, *directrice générale*, Indigenous Performing Arts Alliance
- **maxine bailey**, *directrice générale*, Canadian Film Centre
- **Nick Chambers**, *partenaire*, Boyden Executive Search
- **Animateur : Sanjay Shahani**, *directeur générale*, Edmonton Arts Council

Les panélistes ont fait remarquer que l'idée de rétention doit être définie et abordée de différentes façons, c'est-à-dire au sein de l'organisme, du secteur, de la ville et du pays. Alors que la gestion des talents est l'un des plus grands défis du secteur, les investissements dans le recrutement sont bien plus importants que ceux de la rétention. Le fait de ne pas investir dans les personnes qui font déjà un excellent travail et ne pas les valoriser entraîne souvent plus d'instabilité dans nos organismes et dans le secteur en général.

Les panélistes ont souligné la nécessité d'examiner plus sérieusement les conséquences de la perte de travailleurs essentiels, non seulement parce qu'il est nécessaire d'investir dans la rétention, mais aussi parce que c'est un moyen de soutenir le développement professionnel et les connaissances entre les générations.

Tout en reconnaissant que de nombreux organismes ont du mal à prioriser les demandes moins immédiates du développement professionnel, les panélistes ont exhorté les délégués à rechercher des occasions de soutenir et de développer le personnel à l'interne, de faire preuve de reconnaissance et de cultiver les talents existants. Cette capacité à reconnaître les talents peut être l'un des principaux facteurs définissant un leadership réussi et peut fournir l'environnement précis dont la prochaine génération de leaders artistiques a besoin pour s'épanouir. La détection et la gestion des talents impliquent un engagement en faveur du mentorat et de l'investissement dans un personnel inspirant.

SOMMET CANADIEN DES ARTS

Stratégies et mesures pour centrer les arts dans un secteur artistique prospère

Sanjay Shahani, Charlie Wall-Andrews, maxine bailey, Nick Chambers et Cynthia Lickers-Sage

« Une approche collaborative au développement du leadership est essentielle et non pas facultative. La [rétention] est moins liée à la façon dont nous conservons nos [employés] le plus longtemps possible. Elle est davantage une question d'investissement pour veiller à ce qu'ils puissent faire de leur mieux au travail et devenir des alliés plus tard dans leur carrière. »

Nick Chambers

« Dans le secteur privé, les gens sont motivés par les primes. Comment célébrer et nourrir un secteur où les gens sont motivés par la passion et l'ambition? C'est tellement différent des autres secteurs. »

Charlie Wall-Andrews

« Mon travail consiste à attirer le plus grand nombre possible de personnes passionnées et compétentes pour travailler dans le domaine des arts afin que je puisse passer le relais. Quelles mesures incitatives pouvons-nous offrir? Qu'est-ce qui motive cette personne? Comment l'exposer à des opportunités de croissance? Quand l'argent manque, c'est l'expérience qu'il faut donner. »

maxine bailey

SOMMET CANADIEN DES ARTS

Stratégies et mesures pour centrer les arts dans un secteur artistique prospère

Rencontre entre pairs # 2

La deuxième rencontre entre pairs a permis de regrouper les délégués en fonction de la taille et du rôle de leur organisme. La taille et la capacité des organismes présentent des défis et des opportunités uniques. Cette session a permis aux délégués de discuter de solutions et de mettre en lumière les réussites d'autres organismes de taille semblable.

Les groupes de pairs comprenaient des organismes petits, des organismes moyens, des organismes grands, des présidents de conseils d'administration d'organismes moyens et grands et des fondations, gouvernements et bailleurs de fonds.

Session #3 : Plaidoyer

Les arts à l'épreuve du futur : Modèles de financement et durabilité économique

À une époque caractérisée par la précarité financière, les arts doivent promouvoir activement leurs valeurs pour assurer leur durabilité. Cette discussion s'est concentrée sur les possibilités de bâtir une résilience financière, de tirer des leçons d'autres secteurs et d'évaluer les modèles actuels et les stratégies de positionnement compétitif des arts dans le domaine de la philanthropie et du parrainage. Le panel était composé de :

- **Maya Choldin**, directrice générale, Theatre Calgary
- **Simon Mallett**, directeur général, Rozsa Foundation
- **Paul Genest**, premier vice-président, Power Corporation du Canada
- **Barry Hughson**, directeur général, Ballet national du Canada
- **Animé par : David Maggs**, boursier sur les arts et la société, Fondation Metcalf

Maya Choldin, Paul Genest et Barry Hughson

David Maggs

Simon Mallett

« C'est le moment idéal d'établir de nouvelles relations. »

— >> —
Simon Mallett

SOMMET CANADIEN DES ARTS

Stratégies et mesures pour centrer les arts dans un secteur artistique prospère

Ces dernières années, le paysage philanthropique a évolué considérablement, confronté à une demande accrue et une concurrence plus forte. Les panélistes ont souligné que les investisseurs recherchent l'effet de levier, la portée et l'impact à une époque où les dollars doivent aller plus loin. De plus, avec un transfert historique du patrimoine générationnel, les investisseurs ont des attentes différentes qui nécessitent une réévaluation des stratégies d'engagement.

Alors que les secteurs de l'innovation sociale travaillent sur des stratégies pour tirer parti de l'intérêt international pour l'investissement d'impact ou la finance sociale, le secteur culturel au Canada aurait besoin d'amélioration.

Le panel a souligné l'importance de mettre les réalisations en valeur au moment de communiquer avec les investisseurs et les philanthropes. Il a insisté sur l'importance de cultiver des relations durables et de convertir les transactions initiales en soutien à long terme. Avec le retour du public, le secteur doit s'efforcer de comprendre ce que ce public recherche et comment il peut le soutenir.

Tournés vers l'avenir, les panélistes ont évoqué la nécessité d'un plus grand esprit d'entreprise dans le secteur, comme en essayant de nouveaux modèles de billetterie et de nouvelles sources de revenus, et en reconnaissant la nécessité d'un capital-risque et d'un capital de changement dans les arts.

« Nous avons perdu environ 20 % de nos abonnés à cause de la pandémie et ils ne sont pas revenus. Ils ont toutefois été remplacés par un nouveau public très jeune, diversifié et affamé, et nous ne devons pas rater l'occasion de l'aider à tomber en amour avec la danse. »

« Nous augmentons le prix des billets pour que nos artistes aient un salaire décent. Toutefois, en augmentant le prix des billets, nous gardons ¼ de notre communauté à l'extérieur du bâtiment. »

— >> —
Barry Hughson

« Le nouveau public n'est pas plus susceptible d'assister à de nouveaux spectacles. Ce sont plutôt les spectateurs plus âgés, qui connaissent l'organisme et lui font confiance, qui sont attirés par les nouveaux titres. Pour susciter l'intérêt d'un nouveau public, nous devons inclure des programmes accessibles dans nos titres. »

— >> —
Maya Choldin

SOMMET CANADIEN DES ARTS

Stratégies et mesures pour centrer les arts dans un secteur artistique prospère

Secrétaire parlementaire

Après la table ronde, le député Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien, s'est exprimé avec passion sur le fait que nous sommes à un point critique de la société où le rôle essentiel des arts est compris, et que nous devons continuer à en faire valoir l'importance. Pour ce faire, le secteur des arts doit continuer à se concentrer sur des stratégies visant à intégrer la diversité, non seulement sur nos scènes et dans nos vitrines, mais aussi au sein de notre public.

Taleeb Noormohamed, député,
secrétaire parlementaire

« Je suis extrêmement optimiste parce que les gens créatifs, et vous êtes tous des gens créatifs, sont doués pour résoudre des problèmes difficiles. La question est donc de savoir comment s'assurer que les solutions que nous devons trouver dans le monde changeant et évolutif des arts sont des solutions qui continuent à garantir que les arts reflètent le monde dans lequel nous vivons. »

MP Taleeb Noormohamed

Événement social en fin de la journée

L'apéro a été l'occasion de socialiser après une journée entière de programmation. C'est avec une vue panoramique sur les Rocheuses que les délégués ont eu l'occasion de socialiser et de siroter des boissons désaltérantes. L'atmosphère détendue a été complétée par une prestation musicale de Jennie Harluk, auteure-compositrice-interprète émergente de Calgary et participante au programme À l'affiche avec RBCxMusique.

Emily McMahon, Fawnda Mithrush
et Étienne Allard

Jennie Harluk

Raewyn Reid et Su Ying Strang

Carol Ryder, Kelly Streit
et Ana Serrano

SOMMET CANADIEN DES ARTS

Stratégies et mesures pour centrer les arts dans un secteur artistique prospère

Samedi 23 mars 2024

Jour trois : Recentrer les arts - Qu'est-ce qui doit changer pour que la créativité devienne une valeur canadienne?

Séances « demandez à l'expert »

Les délégués ont choisi une séance leur permettant d'explorer un domaine d'intérêt particulier.

• #1 : Plaidoyer

Animée par l'équipe de PAA Conseils composée de Sean Casey, Andrew Walker et Elizabeth Seip, cette séance a permis d'explorer des mesures et stratégies pratiques de plaidoyer. La discussion a porté sur les priorités actuelles du gouvernement en matière d'arts et de culture, la préparation en vue des élections de 2025, les messages essentiels que le secteur des arts doit faire passer et la façon de les communiquer efficacement.

• #2 : Développement d'audience basé sur les données

Animée par Rachael DiMenna et Rajan Kalsi de la plateforme de découverte d'événements Fever, cette séance a donné un aperçu des plateformes numériques novatrices et des stratégies visant à conquérir un nouveau public. Elle a exploré les possibilités de collecte de données afin d'obtenir de l'information sur l'élargissement du public, la programmation, le marketing et la billetterie. La discussion a également mis l'accent sur l'importance d'un entonnoir de conversion court et optimisé, et d'autres possibilités de développement d'audience à une époque de plus en plus numérique.

• #3 : IA et les arts

Cette séance, animée par Richard Lachman, Ph. D., a permis de plonger dans les aspects pratiques de l'IA et ses opérations, et de poursuivre la conversation engagée lors de la présentation principale. Les délégués ont pu poser des questions complémentaires et approfondir le thème principal du Sommet.

Sean Casey

Andrew Walker

Elizabeth Seip

Rachael DiMenna

Rajan Kalsi

Richard Lachman, Ph. D.

SOMMET CANADIEN DES ARTS

Stratégies et mesures pour centrer les arts dans un secteur artistique prospère

Rencontre entre pairs #3

Lors de la troisième et dernière rencontre entre pairs, les délégués ont été regroupés par discipline, ce qui a permis d'ouvrir un débat plus approfondi sur les défis et les réussites propres à chaque genre au sein du secteur et des organismes.

Les groupes de pairs comprenaient les arts du spectacle, patrimoine et arts multidisciplinaires, présidents de conseil d'administration, arts visuels et film, musique et fondations, gouvernements et bailleurs de fonds.

Session #4 : Changements culturels

Optimisme urgent : Le rôle des arts et de la culture dans l'avenir

Tout au long du Sommet, une question récurrente a été posée : Comment pouvons-nous élever les arts et la culture au même niveau d'importance que la santé ou l'éducation? Ces dernières années, l'importance sociopolitique des arts et de la culture est devenue de plus en plus évidente. Les arts et la culture ont un rôle crucial à jouer en offrant un espace de dialogue opportun, pertinent et accessible sur les questions urgentes. Ce panel de clôture a offert un regard animé sur la façon dont le secteur s'efforce de valoriser les arts et la culture en tant qu'éléments essentiels de la société canadienne.

- **Julia Lafreniere**, responsable des méthodes et de l'apprentissage autochtones, Winnipeg Art Gallery-Qaumajuq
- **Nick Stillman**, directeur exécutif, Prospect New Orleans
- **Rose-Ingrid Benjamin**, responsable de la stratégie d'engagement, communauté et partenariats, Centre national des arts
- **Sarah Garton Stanley**, vice-présidente de la programmation, Arts Commons
- **Animé par : Jean-François Bélisle**, directeur général, Musée des beaux-arts du Canada

Jean-François Bélisle, Sarah Garton Stanley, Julia Lafreniere, Rose-Ingrid Benjamin et Nick Stillman

« Vous choisissez votre public. Si vous ne vous présentez pas aux personnes qui forment votre public local, alors vous n'êtes ni pertinent ni durable. »

— >> —
Nick Stillman

« Comment repenser ce qui est précieux? »

— >> —
Rose-Ingrid Benjamin

SOMMET CANADIEN DES ARTS

Stratégies et mesures pour centrer les arts dans un secteur artistique prospère

Le panel a d'abord présenté des réflexions concernant les conversations des deux derniers jours. Les délégués ont eu l'occasion de réfléchir à ce que le secteur des arts fait de significatif, et pourquoi et pour qui il le fait. Les panélistes ont souligné l'importance du rôle du public et de la nécessité de se concentrer sur la création et la programmation de contenus significatifs. Il est nécessaire que la programmation ait une résonance et un impact sur le public pour favoriser des relations durables. Les panélistes ont fait remarquer l'importance de reconnaître le lien entre les opérations internes et la programmation tournée vers l'extérieur. Du nouveau matériel au sein d'une même structure n'attirera pas nécessairement un nouveau public.

Les relations et les réseaux significatifs exigent du temps et du travail, mais à mesure que nous les construisons, nous parvenons à une nouvelle compréhension des perspectives et des méthodes de travail qui favorisent la croissance. Cette possibilité de croissance nécessite une compréhension de la réciprocité. Si nous voulons que le public s'intéresse aux arts, comment pouvons-nous montrer que nous nous intéressons au public que nous cherchons à atteindre?

La table ronde a conclu en soulignant que le changement peut être progressif. Il n'a pas besoin d'être sismique ou de sembler trop risqué. Nous pouvons d'abord rechercher des aspects de nos activités qui sont susceptibles de contribuer aux changements que nous recherchons, ce qui devient ainsi le modèle pour de nouvelles méthodes de travail durables. Un avenir durable pour les arts reconnaît que le processus de formation de ces nouveaux réseaux sera inconfortable, mais essentiel. L'inconfort est un catalyseur de croissance et de changement sociétal, et les arts peuvent jouer un rôle de premier plan dans cette transformation.

« Si la communauté ne contribue pas à conserver le travail que nous voyons, alors nous ne voyons pas la communauté que nous servons. »

— >> —
SGS

« Il est de notre devoir de reconnaître les personnes qui nous ont précédés, mais il est également de notre devoir d'avoir une certaine appréhension pour faciliter les choses à ceux qui nous succéderont. »

— >> —
Julia Lafreniere

« Nous sommes des gardiens, mais les gardiens peuvent aussi tenir les portes ouvertes. »

— >> —
Jean-François Bélisle

SOMMET CANADIEN DES ARTS

Stratégies et mesures pour centrer les arts dans un secteur artistique prospère

Programmation optionnelle

Visite guidée – Cassils: Movement

La conservatrice Jacqueline Bell a animé une visite de l'exposition Cassils: Movement de la Walter Phillips Gallery du Centre Banff. L'exposition a été organisée en collaboration avec Carol A. Stakenas. Movement se situe aux interstices de la performance, de la photographie, du son et de la lumière.

Lecture de la résidence de création théâtrale Slaight

La dramaturge Ellen Close et la metteuse en scène Marie Farsi ont fait une lecture en direct de l'adaptation théâtrale de *DUCKS, Two Years in the Oils Sands*, le roman illustré à succès de Kate Beaton. La représentation a pris vie grâce à des acteurs talentueux engagés par le Centre Banff.

Weyni Mengesha, Michael Murray
et Robert Foster

Bruce Thibodeau

Michelle Chawla et Irfhan Rawji

Clyde Wagner et
Christopher Deacon

Dîner du président organisé par le Centre Banff

Le dîner du président a offert aux délégués une dernière occasion de se rencontrer pour discuter et commémorer le Sommet 2024. La salle plénière a été transformée en un espace parfait pour clôturer le Sommet, avec des choix de plats qui ont semblé illimités et un décor époustouflant. Des conversations animées ont rempli l'air alors que les participants ont réfléchi au temps passé ensemble et se sont fixé des objectifs pour des collaborations futures.

Caroline Dromaguet
et Johan Lundh

Alisa Palmer et Andrea Boyd

Celia Smith et Devyani Saltzman

SOMMET CANADIEN DES ARTS

Stratégies et mesures pour centrer les arts
dans un secteur artistique prospère

Comité de direction

Le comité de direction du Sommet canadien des arts définit et supervise la vision, la mission, les valeurs et les priorités stratégiques à long terme du Sommet.

Maya Choldin

Directrice générale,
Theatre Calgary
Coprésidente du comité

Monica Esteves

Directrice générale,
Canadian Stage Company
Coprésidente du comité

Carole Beaulieu

Présidente du conseil d'administration,
Musée canadien de la guerre
et Musée canadien de l'histoire
Membre du comité

Jean-François Bélisle

Directeur général,
Musée des beaux-arts du Canada
Membre du comité

Anne Chafe

Directrice générale,
The Rooms
Membre du comité

Robert J. Foster C.M.

Président du conseil d'administration,
Affaires / Arts
Membre du comité

Sarah Garton Stanley

Vice-présidente de la programmation, Arts Commons
Membre du comité

John G. Hampton

Directeur général et chef de la direction, Galerie d'art Mackenzie
Membre du comité

Paul Laroque

Président et chef de la direction, Arts Umbrella
Membre du comité

Bruce Munro Wright O.B.C.

Vancouver Art Gallery
Membre du comité

Alisa Palmer

Directrice artistique de la section anglaise, directrice du programme Acting et directrice des résidences, École nationale de théâtre du Canada
Membre du comité

Aubrey Reeves

Présidente et directrice générale, Affaires / Arts
Membre du comité

Mark Williams

Directeur général, l'Orchestre symphonique de Toronto
Membre du comité

Mark Wold

Directeur général, leadership, Centre des arts de Banff
Membre du comité

SOMMET CANADIEN DES ARTS

Stratégies et mesures pour centrer les arts dans un secteur artistique prospère

À propos du Sommet canadien des arts

En 1998, Le Conseil pour le monde des affaires et des arts du Canada (Affaires / Arts) et le Centre des arts de Banff ont invité les dirigeants, les directeurs artistiques et les présidents des conseils d'administration des 20 principales institutions culturelles canadiennes à participer à un « Sommet ». Le premier Sommet reposait sur l'idée que ces leaders influents – des bénévoles, des artistes et des gestionnaires – pouvaient, en travaillant ensemble, mieux supporter les aspirations artistiques canadiennes.

Le Sommet canadien des arts s'est depuis développé et est devenu un forum national de leadership qui permet des discussions subtiles et sincères sur les complexités auxquelles le secteur des arts et de la culture fait face au Canada. Ensemble, nous explorons des solutions pratiques, apprécions les changements positifs actuellement entrepris, et considérons comment nous pouvons mieux nous préparer au futur.

ART+PUBLIC UnLtd est de retour à la tête de la programmation en 2024, avec une approche créatrice et innovatrice qui encourage un engagement actif de la part des délégués et des leaders artistiques tout au long du Sommet.

Robert Foster

Aida Aydinyan et Marc Stevens

Alisa Palmer

SOMMET CANADIEN DES ARTS

Stratégies et mesures pour centrer les arts dans un secteur artistique prospère

À propos d'Affaires / Arts

Affaires / Arts est une association caritative nationale qui démontre le pouvoir du partenariat entre les entreprises et les arts. Notre mission est de promouvoir l'investissement des entreprises dans les arts et d'établir des partenariats durables et puissants entre les arts, les entreprises et le gouvernement au Canada.

Affaires / Arts est bien placé pour réunir les entreprises, les mécènes, le gouvernement et les arts, tous au service de la croissance du secteur des arts au Canada. Nous nous concentrons sur trois objectifs principaux, qui sont pertinents pour les secteurs des affaires, des arts et du gouvernement, individuellement et collectivement.

Rassembler et diriger

Affaires / Arts recherche des occasions de réunir des organismes et des personnes afin de soutenir le secteur des arts, à l'échelle locale et nationale.

Soutenir et faciliter

Affaires / Arts facilite le partage d'informations et de ressources nécessaires dans le secteur artistique, pour les plus petits groupes communautaires jusqu'aux plus grandes organismes nationales, et mobilise les publics clés du monde des affaires et du gouvernement.

Partager, amplifier et défendre

Nous reconnaissons et célébrons les partenariats entre le monde des affaires et des arts, en mettant en vedette des leaders exceptionnels dans la communauté des affaires et des arts, en partageant la recherche et en fournissant une plateforme pour des discussions novatrices et l'échange d'idées.

SOMMET CANADIEN DES ARTS

Stratégies et mesures pour centrer les arts dans un secteur artistique prospère

À propos du Centre des arts de Banff

Le Centre des arts de Banff est le plus grand incubateur d'idées originales et de créations artistiques au monde. Des milliers d'artistes et de leaders visitent le Centre chaque année pour participer à des programmes qui leur permettent de concevoir, de produire et de présenter des oeuvres et des idées nouvelles qui sont partagées non seulement avec le public du Centre, mais encore avec le public du Canada et du monde entier grâce à une diffusion physique et numérique sur des plateformes multiples.

Photo : Centre des arts de Banff

SOMMET CANADIEN DES ARTS

Stratégies et mesures pour centrer les arts dans un secteur artistique prospère

