



22<sup>e</sup> Sommet canadien des arts  
22<sup>nd</sup> Canadian Arts Summit

# SCA // CAS : 22

Transformations culturelles // Culture Shifts

Organisé par // Organized by

Business / Arts

En partenariat avec // In Partnership with

CENTRE  
DES  
ARTS DE **BANFF**

Partenaires principaux // Presenting Partners

Partenaire fondateur // Founding Partner

Partenaires de soutien // Supporting Partners



Constance  
Pathy



Stronger  
Communities  
Together™



Manulife

Woodbridge

## Les leaders artistiques ont exploré l'impact social lors du 22e Sommet canadien des arts : Transformations culturelles

Écrit par Shannon Litzenberger, directrice de programme, Sommet canadien des arts, Affaires / Arts

Cette année, le Sommet canadien des arts est revenu dans la belle ville de Montréal pour la première fois depuis 2013. Dirigé par le président du Sommet, Jan-Fryderyk Pleszczyński, président du Conseil des arts de Montréal, nous avons accueilli une délégation record de près de 200 dirigeants artistiques venus de tout le pays.

Tirant avantage des vastes institutions culturelles de Montréal, nous avons exploré le thème de cette année, *Transformations culturelles* et nous avons abordé des thèmes comme :

- Le rôle des arts pour répondre aux conditions sociales contemporaines et pour formuler une nouvelle génération de discours public, de comportement et de politique
- La façon dont les artistes forment le discours public à travers l'activisme pour le changement social
- Les responsabilités de l'artiste face au changement social et face à l'impact envisagé de son œuvre

Le premier jour du Sommet s'est tenu dans le tout nouveau Pavillon pour la Paix du Musée des Beaux-Arts. La participation record de cette année signifie que nous avons vu de nombreux nouveaux visages dans la foule, notamment les compagnons associés de la cohorte 2019. Nous sommes aussi heureux d'accueillir les participants du programme de leadership culturel du Centre Banff en partenariat avec l'École nationale de théâtre du Canada ainsi que des compagnons du Québec et des dirigeants autochtones.





## Arts Leaders Explore Social Impact at the 22nd Annual Canadian Arts Summit: Culture Shifts

By Shannon Litzenberger, Program Director, Canadian Arts Summit, Business / Arts

This year, the Canadian Arts Summit returned to *la belle ville de Montréal* for the first time since 2013. Led by our Summit Chair, Jan-Fryderyk Pleszczynsky, Chair of the Montreal Arts Council, we welcomed a record nation-wide delegation of close to 200 senior arts leaders from across the country.

Working across Montreal's vast cultural institutions, we explored this year's theme, *Culture Shifts* and tackling questions like:

- What is the role of the arts in responding to the contemporary social condition shaping a new generation of public discourse, behaviour and policy?
- How are artists shaping public discourse through social change activism?
- Is it the artist's responsibility to be at the forefront of social change and must they be explicit about their intended impact?

The first day of the Summit took place at the newly constructed Peace Pavilion at the Musée des Beaux Arts. This year's record attendance meant that there were many new faces in the crowd, including the 2019 cohort of Leadership Fellows. We were pleased to welcome participants from Banff Centre's Cultural Leadership Program, in partnership with the National Theatre School, as well as Quebec Fellows and Indigenous leaders.

Pour la première fois, le Sommet de cette année a aussi offert un forum inaugural des commanditaires qui a rassemblé des financeurs du secteur privé, des fondations et des donateurs privés pour une discussion entre pairs sur la philanthropie et sur le rôle du secteur privé dans les arts et le financement artistique. Animé par Robert Foster, le président d'Affaires/ Arts, le forum des commanditaires a présenté des conférenciers et des invités issus du secteur privé et des entreprises du Canada, notamment Andrea Cohen Barrack, vice-présidente de la citoyenneté corporative globale pour la banque TD; Nada Ristich, directrice des dons d'entreprise pour le groupe financier BMO; Sandy Houston, présidente et cheffe de la direction de la Fondation Metcalf; Gail Asper, présidente, Fondation de la famille Asper.



Nous avons commencé le deuxième jour dans l'Édifice Wilder, le nouveau siège des Grands Ballets Canadiens, avec la conférence Fleck à laquelle ont participé les conférenciers Edward Burtynsky et Dominic Champagne. Abordant le thème, *Art et activisme, conscience changeante*, les deux conférenciers ont mis en avant des arguments forts et passionnés qui ont reflété leurs points de vue uniques. Burtynsky a parlé des façons dont l'impact d'un artiste dépend de sa visibilité sur la scène internationale. Il a utilisé cette plateforme pour annoncer une nouvelle initiative, avec le soutien du Fonds de stratégie numérique du Conseil des Arts du Canada, pour la création d'un consortium chargé de faciliter l'accès public international aux collections d'images numériques canadiennes. Dans sa présentation, Champagne a parlé du rôle de l'artiste dans la lutte contre le changement climatique et a appelé la création d'un nouveau discours global qui s'oppose au récit dominant sur l'extraction et la production de ressources. Le début du Sommet a ainsi été passionné et dynamique.

Cette conférence a été suivie par une autre conversation animée, un débat sur le sujet de l'art et de la disruption : *le débat sur l'impact social*. Lors de cette session, deux équipes d'artistes vivant au Québec ont défendu des positions opposées sur ce sujet d'actualités. En se basant sur des faits et sur une bonne dose d'humour, ils ont exploré comment le secteur artistique devrait s'organiser pour répondre à la demande grandissante des financeurs et des philanthropes pour mesurer l'impact social de l'art. Alors que de nombreux arguments ont été avancés en faveur de la protection de la liberté artistique de l'artiste, le public a finalement voté en faveur de l'art comme un instrument du changement social. Ce format a offert un moyen novateur d'aborder un sujet très controversé.

Le thème sur lequel nous avons ensuite travaillé est *art et espace : au-delà des briques et du ciment*. À cette occasion, notre panel de dirigeants artistiques a discuté du futur des espaces culturels. Ils se sont penchés sur la notion d'*espaces habitables*, animés par la communauté et imprégnés de sa présence. Ils ont également approfondi la façon dont les institutions décident avec quelles communautés elles veulent se connecter.





For the first time, this year's Summit also featured an inaugural Funders Forum, which brought together corporate funders, foundations and private donors in a peer-to-peer discussion on philanthropy and the role of the corporate sector in the arts and arts funding. This year's Forum was chaired by Business / Arts Chair Robert Foster, where speakers and guests included Andrea Cohen Barrack, Vice President Global Corporate Citizenship, TD Bank; Nada Ristich, Director, Corporate Donations, BMO Financial Group; Sandy Houston, President and CEO, Metcalf Foundation; Gail Asper, President, The Asper Family Foundation.

We kicked off day two at Édifice Wilder, the new home of Les Grands Ballets Canadiens and other cultural organizations, with the Fleck Keynote Address, featuring speakers Edward Burtynsky and Dominic Champagne. Addressing the theme, *Art and Activism: Shifting Consciousness*, both speakers put forth strong and impassioned arguments that expressed their unique points of view. Burtynsky spoke of the ways an artist's impact is contingent on their visibility on the international stage. He used this platform to announce a new initiative, supported by the Canada Council's Digital Strategy Fund, for a consortium to develop standards that enable digital public access to Canadian image collections internationally. In Champagne's presentation, he addressed the role of the artist in fighting climate change, calling for new global narratives; one that counters the dominant resource extraction and production story. It was a fiery and lively way to start our Summit!

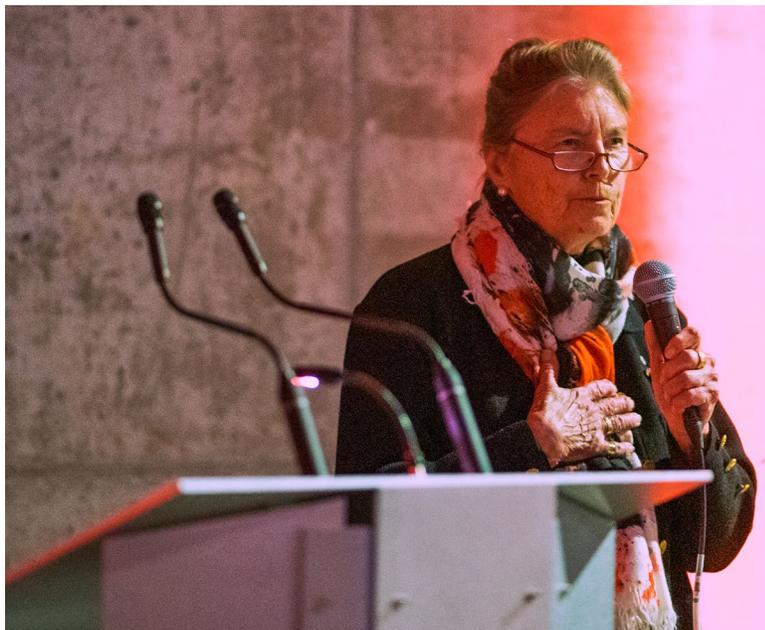
This was followed by another lively conversation; this time, a debate on the topic of *Art and Disruption: The Social Impact Debate*. Here, two teams of Quebec-based artists argued opposing sides of this topical issue. Invoking facts and a healthy dose of comic flair, they explored the agency of art in a context of increasing demand for social impact measurement among funders and philanthropists. While many compelling points were made in favour of protecting the artist's aesthetic freedom, the audience ultimately voted in support of art as an instrument of social change. This format offered an innovative way to tackle this much discussed topic.

Our next topic focused on *Art and Place: Beyonds Bricks and Mortar*. Here, our panel of arts leaders discussed the future of cultural spaces. They explored the notion of living spaces, anchored and animated by community presence and took a deep dive into the topic of how institutions decide which communities with which to connect.



Ensuite, une discussion sur *l'art et le pouvoir de la politique* a emporté l'intérêt général. Dirigé par Julie Nagam, conservatrice de la galerie d'art de Winnipeg, le panel a permis de présenter les points de vue de dirigeants autochtones et d'autres minorités qui essaient de se repérer dans les conventions des institutions et de leur leadership. Kerry Swanson, paneliste et conseillère artistique, nous a laissé de manière convaincante avec ce message clé : « former les responsables de façon à ce que ces nouveaux types de leaders puissent être accompagnés efficacement dans des fonctions de direction. » Un message puissant pour tous!

Notre première journée s'est conclue sur une soirée dînatoire magnifique dans l'Édifice Wilder, animée par Constance Pathy, mécène de longue date et présidente des Grands Ballets Canadiens.



Une opportunité magnifique pour réfléchir aux leçons de la journée et rencontrer d'autres membres du Sommet.

Le deuxième jour du Sommet nous a donné un aperçu du centre de créations Les 7 Doigts, un espace magnifique au cœur de Montréal qui n'est pas encore ouvert au public et qui est dirigé par les artistes. Notre conférencier d'honneur devait être l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, mais à cause d'une urgence familiale, le ministre Rodriguez a dû annuler au dernier moment. Mais n'ayez crainte, nos artistes fantastiques et talentueux se sont occupés de nous. Nous avons assisté à une performance remarquable de Patrick Léonard, un des sept directeurs artistiques de la compagnie des 7 Doigts de la Main. Utilisant les arts du cirque, Léonard a littéralement allégé l'atmosphère de la salle pour parler de l'impact artistique et de son importance à travers la comédie de son « exercice d'équilibriste! »

Nous avons ensuite accueilli Odile Joannette, innue-québécoise de Wapikoni Mobile, qui a approfondi encore plus le thème de la journée. Joannette a partagé sept enseignements de sa tradition autochtone, appelant les membres du Sommet à rechercher la conciliation entre les colons et les nations autochtones.

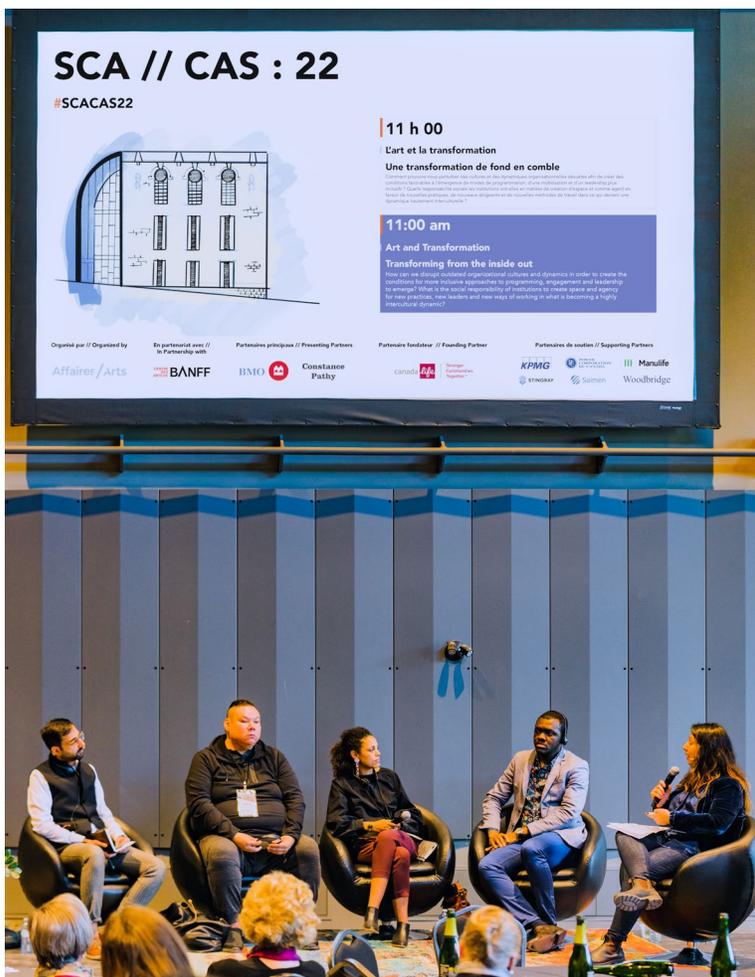
A compelling discussion on *Art and the Politics of Power* followed. Led by the Winnipeg Art Gallery Curator Julie Nagam, the panel brought together perspectives from Indigenous and people of colour leaders, who are navigating the leadership conventions of institutions. Panelist and arts consultant Kerry Swanson, eloquently left us with this key message: "train the gatekeepers so that new kinds of leaders can be mentored effectively into leadership positions." A powerful message for all!



Our first day concluded with a beautiful evening dînatore at the Édifice Wilder, hosted by long time arts patron and Chair of Les Grands Ballets Canadiens, Constance Pathy. A wonderful opportunity to reflect on learning from the day and meet with Summit members. Day two of the Summit gave us a sneak-peek at the not yet opened, Creation Centre of Les 7 Doigts, a beautiful artist led space in the heart of Montreal. Our keynote speaker for that morning was meant to be Heritage Minister Pablo Rodriguez but due to a family emergency, Minister Rodriguez had to cancel at the last moment. But, never fear, we were in the hands of our wonderful and talented artists! So in the Minister's place, we were treated to a remarkable performance by Patrick Léonard, one of the seven artistic directors of the company Les 7 Doigts de la Main. Using his circus skills,

Léonard brought levity to the room while discussing the importance of artistic impact through the comedy of his 'balancing act'!

From here, we welcomed Inuu-Quebecer, Odile Joannette of Wapikoni Mobile, who helped to further set the tone for the day. Joannette shared the seven teachings of her Indigenous tradition, calling on Summit delegates to seek reconciliation between settlers and Indigenous nations.



Simon Brault, dans son nouveau rôle de président de la Fédération internationale de conseils des arts et agences culturelles (FICAAC), a enchaîné sur la diplomatie culturelle et délivré un message important. Dans une vibrante allocution, Brault a parlé du rôle permanent de chef de file que le Canada possède sur la scène internationale et a rendu hommage à l'héritage de la présidente fondatrice de la FICAAC, Dr. Shirley Thompson.

Devyani Saltzman, directrice de la programmation publique au Musée des beaux-arts de l'Ontario, a dirigé une session mémorable sur *l'art et la transformation : transformer de l'intérieur*, avec une diversité de dirigeants artistiques issus de la

communauté autochtone et d'autres minorités. Chacun a parlé du travail émotionnel nécessaire pour que le changement et l'inclusion existent à l'intérieur d'institutions où des pratiques héritées et persistantes continuent à s'y opposer. Elwood Jimmy de la Fondation Musagetes a offert au groupe une idée très convaincante : « créer des contrats réciproques qui demandent aux employés et à l'organisation de se rendre des comptes mutuellement et de partager les responsabilités pour accomplir le changement désiré. »

Ceci a été suivi par une session extraordinaire sur *l'art et l'empathie : changements culturels*, l'empathie comme un chemin vers le changement. Cette session a été marquée par l'intervention de Mohsin El-Udin de #mewesyria qui a abordé les différentes façons dont la limite des récits et des histoires sur nous-mêmes engendre un développement limité. Travaillant principalement avec des réfugiés et utilisant l'art et l'empathie comme des outils pour se connecter et s'engager, El-Udin nous a guidés à travers le processus d'intéroception personnalisée jusqu'à ce que nous dansions avec un partenaire empathique, que nous nous reflétions chacun physiquement, et que nous partagions une connexion. Sa présentation a été suivie par des tables rondes modérées par les compagnons associés 2019 qui ont été chargés de définir les sujets de conversation pour chaque table. Beaucoup de membres du Sommet ont fait référence à ce moment de connexion comme le point fort du weekend.

Next, Simon Brault, in his new role as the Chair of IFACCA (the International Federation of Arts Councils and Cultural Agencies), took the stage for an important message on the topic of cultural diplomacy. In a rousing speech, Brault spoke about continuing Canada's leadership role on the international stage and paid tribute to the legacy of Founding IFACCA Chair, Dr. Shirley Thompson.

Devyani Saltzman, Director of Public Programing at the AGO, led a memorable session on *Art and Transformation: Transforming on the Inside Out*, with a diverse complement of Indigenous and BIPOC+ arts leaders. Each spoke about the emotional labour needed to affect change and inclusiveness inside institutions, where strong legacies of practice exist. Elwood Jimmy of the Musagetes Foundation offered the group a very compelling idea: "Create reciprocal contracts that ask employee and organization to be accountable to each other and shared responsibility for the desired change."

A standout session ensued, *Art and Empathy: Cultural Shifts: Empathy as a*



*Pathway to Change*. This session featured Mohsin El-Udin of #mewesyria who spoke about the ways arrested narratives about ourselves lead to arrested development. Working primarily with refugees using art and empathy as tools for reconnection and engagement, El-Udin guided us through a process of embodied interoception, leading us into an empathetic partner dance where we physically mirrored each other toward shared connection. His presentation was followed by table discussions moderated by the 2019 Leadership Fellows, who were given the agency to define the topics of conversation for each table. Many delegates referenced this moment of connection as a highlight of the event.

Pour célébrer la fin du Sommet, nous nous sommes rassemblés sur la place Victoria dans les bureaux de la Power Corporation remplis d'art que nous a généreusement ouvert Paul Genest, vice-président principal et membre du conseil d'administration d'Affaires / Arts. Sponsorisée par la Power Corporation, le groupe a profité d'une visite privée de la collection d'art de la Power Corporation qui inclut plusieurs œuvres des membres du Groupe des Sept, ainsi que celles de Cornelius Kreighoff et de Jean-Paul Riopelle. C'est une conclusion parfaite pour ces deux jours inspirants.

Globalement, le retour opportun du Sommet à Montréal a encouragé une conversation pancanadienne plus inclusive sur le type d'impact social que les institutions culturelles peuvent avoir. Alors que la façon dont les questions sociales sont perçues et adressées n'est pas la même dans tout le pays, les institutions artistiques ont un rôle unique à jouer pour diriger les conversations et les actions sur des questions comme le changement climatique, le déplacement des populations, la sécurité, la discrimination, le leadership, et la réconciliation avec les nations autochtones.

Inspirés par des nouvelles perspectives et des idées pratiques pour le changement, les participants au Sommet ont été appelés à avoir un impact significatif sur les questions sociales qui affectent tous les Canadiens.

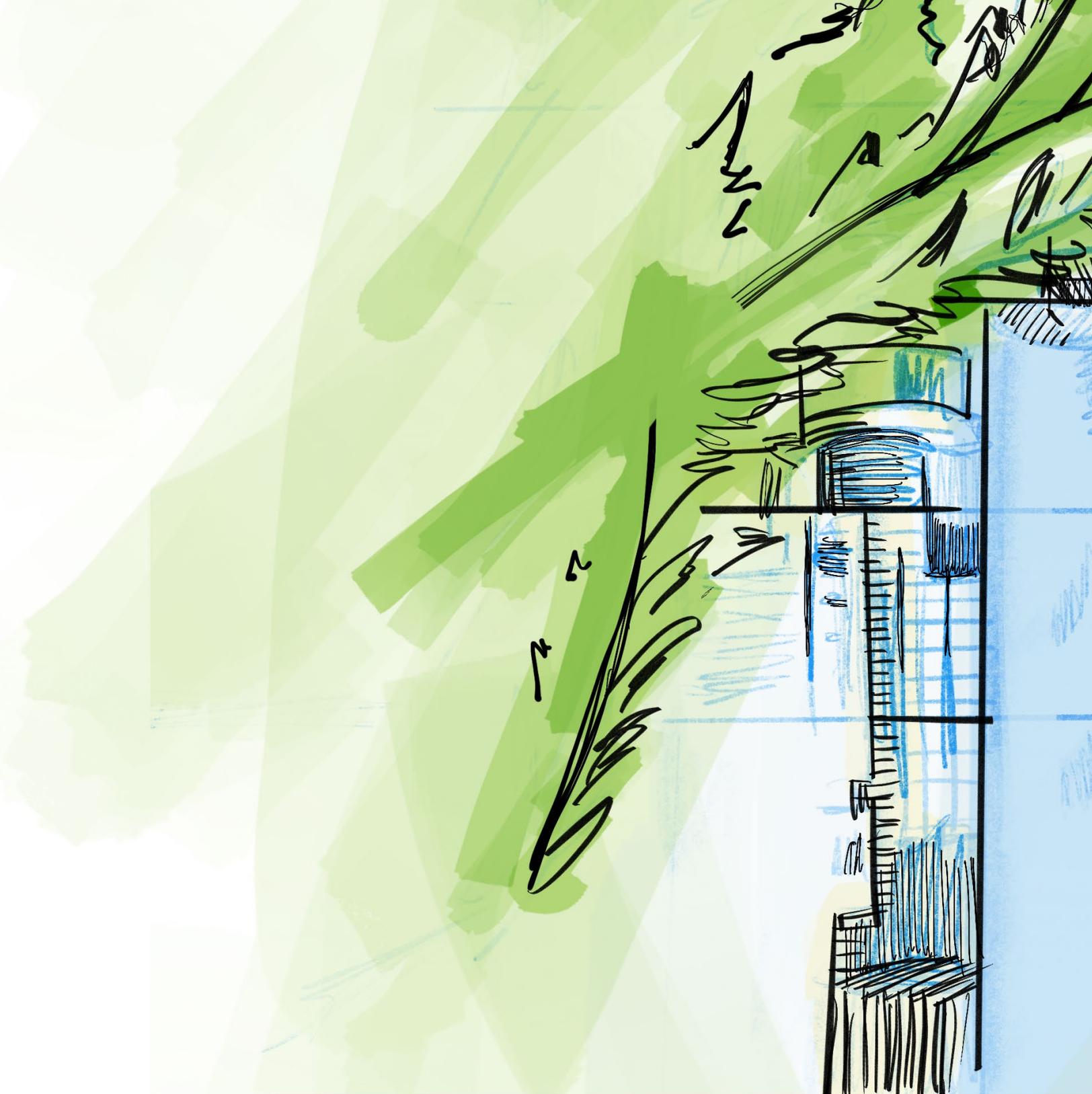
Notre prochain Sommet canadien des arts se tiendra du 16 au 18 avril 2020 au Centre Banff pour les arts et la créativité. Consultez [www.canadianartssummit.com](http://www.canadianartssummit.com) pour les détails qui seront postés au début en 2020. Nous avons hâte de vous voir là-bas l'année prochaine!

To celebrate the close of the Summit, we gathered at the art-filled Power Corporation offices in Victoria Square, generously hosted by Senior Vice President and B/A board member Paul Genest and sponsored by Power Corporation. The group was treated to a private tour of their corporate art collection, which includes many famous works by members of the *Group of Seven*, as well as Cornelius Kreighoff and Jean-Paul Riopelle. It was very fitting finish to an inspiring two days!

Overall, the Summit's timely return to Montreal supported a more inclusive, pan-Canadian conversation about the kind of social impact that cultural institutions could have. While the way social issues are perceived and addressed are not ubiquitous across the country, arts institutions have a unique role to play in leading conversations and action around issues like climate change, population displacement, security, discrimination, leadership and reconciliation with Indigenous nations.

Inspired by new perspectives and practical ideas for change, Summit participants were called to make meaningful impact around the social issues that affect all Canadians.

Our next Canadian Arts Summit will be held April 16-18, 2020 at Banff Centre for Arts and Creativity. Visit [www.canadianartssummit.com](http://www.canadianartssummit.com) for details to come in early 2020. See look forward to seeing you there!



**Business / Arts**

[www.businessandarts.org](http://www.businessandarts.org)