

MÉMOIRE DU CONSEIL DES ARTS DE LONGUEUIL

L'ART ET LA CULTURE COMME MOTEURS DE REVITALISATION DES QUARTIERS LONGUEUILLOIS

Présenté à l'Office de participation publique de Longueuil dans le cadre des consultations "cœurs de quartiers"

Avril 2025

INTRODUCTION

La revitalisation des quartiers urbains ne peut se limiter à des aménagements physiques et à des investissements commerciaux. Pour assurer un développement durable et inclusif, l'intégration de l'art et de la culture est essentielle. Le Conseil des arts de Longueuil souhaite ainsi présenter un argumentaire démontrant l'impact positif des arts sur la vitalité des quartiers et proposer des mesures concrètes afin d'inscrire la culture au cœur des stratégies de développement de la Ville.

LE CONSEIL DES ARTS DE LONGUEUIL : PRÉSENTATION

Le Conseil des arts de Longueuil (CAL) joue un rôle central dans le soutien et la promotion du milieu artistique professionnel local.

Mission

Le CAL a pour mission de soutenir la création, la production, la diffusion et le rayonnement des artistes et des organismes artistiques professionnels de Longueuil et de favoriser leur reconnaissance tant à Longueuil qu'à l'extérieur. Il assure ainsi aux Longueuillois-ses une vie artistique enrichissante.

Vision

Encourageant l'excellence artistique, le CAL est reconnu comme le catalyseur d'un milieu artistique professionnel longueuillois durable, inclusif et solidaire, bien présent auprès des citoyens et rayonnant à l'extérieur.

Depuis sa création, le CAL met en place des programmes de soutien financier et d'accompagnement destinés aux artistes et aux organismes culturels. En favorisant les collaborations entre le secteur artistique et la communauté, il contribue à enrichir l'offre culturelle de Longueuil et à renforcer l'attractivité de ses quartiers.

1. L'art comme outil de cohésion sociale et d'identité locale

L'art et la culture jouent un rôle fondamental dans le renforcement du tissu social et dans la construction d'une identité locale forte. En favorisant l'expression des identités locales et en créant des espaces d'échange et de dialogue, l'art permet de bâtir des communautés plus inclusives et solidaires.

Les espaces culturels accessibles et les initiatives artistiques communautaires contribuent à réduire l'isolement social et à encourager les interactions entre citoyens de divers horizons. En offrant des occasions de participation collective, l'art favorise un sentiment d'appartenance et renforce le lien entre les citoyens et leur milieu de vie.

Exemple : Le Quartier des spectacles à Montréal

Autrefois perçu comme un secteur en déclin, ce quartier a été revitalisé par une approche culturelle forte. L'implantation de festivals, d'installations artistiques et d'aménagements urbains mettant en valeur l'art a transformé cet espace en un lieu dynamique et attrayant tant pour les résidents que

pour les visiteurs. fr.wikipedia.org et <https://www.quartierdesspectacles.com/fr/industrie/nouvelles/etude-sur-les-retombees-commerciales-des-salles-de-spectacles>

2. L'art comme levier de développement économique

Investir dans l'art et la culture permet de stimuler l'économie locale en générant du tourisme, en attirant de nouveaux commerces et en encourageant l'entrepreneuriat culturel.

Les quartiers où l'offre culturelle est dynamique bénéficient d'un afflux accru de visiteurs, ce qui favorise la croissance des commerces locaux, notamment les cafés, restaurants et boutiques environnantes. De plus, les événements culturels et les festivals attirent des touristes et participent à la mise en valeur des attraits patrimoniaux et artistiques d'une région, contribuant ainsi à son rayonnement.

Le soutien à la création artistique génère également des emplois et favorise l'innovation économique. Un écosystème culturel fort permet aux artistes et aux créateurs de développer des projets entrepreneuriaux, tels que des ateliers, des galeries et des studios de production, qui s'intègrent au tissu économique local.

Données économiques sur la culture en Montérégie

Selon l'étude *Importance économique du secteur culturel en Montérégie* réalisée par KPMG en octobre 2020, la valeur ajoutée du secteur culturel en Montérégie s'élève à 426,9 M\$, soit 0,7% du PIB de la Montérégie. En plus des 5215 emplois directs soutenus par les différents domaines culturels, on estime que 2 088 emplois additionnels sont soutenus dans les autres secteurs de l'économie grâce aux achats en biens et services des organisations. Au total les activités des secteurs culturels en Montérégie contribuent à soutenir 7 304 emplois au Québec.

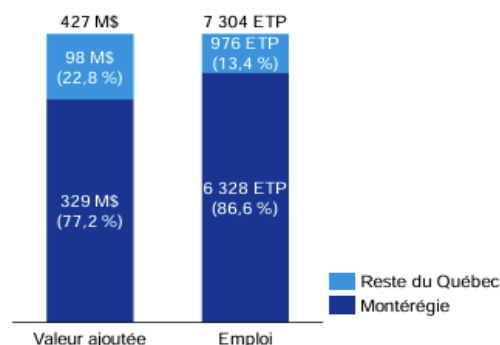
Tableau 1 : Impact économique du secteur culturel au Québec
2019, en M\$ et en équivalent temps plein (ETP)¹

	Effets directs	Effets indirects	Effets totaux
Valeur ajoutée (en M\$)	270,3	156,6	426,9
Emplois soutenus au Québec (en ETP)	5 215	2 088	7 303

Source : Analyse KPMG à partir de simulations de l'Institut de la statistique du Québec
Note : 1- Les données sont exprimées en fonction d'une quantité de travail équivalant à une année à temps plein.

La majorité des retombées économiques sont captées par la Montérégie elle-même : 330 M\$, soit 77% de la richesse créée par le secteur culturel. De plus, en considérant le soutien d'emplois au sein des fournisseurs locaux, un total de 87 % des emplois liés à la culture dans la région y demeurent, illustrant l'importance de ce secteur pour l'économie locale.

Figure 1 : Ensemble des retombées économiques générées par le secteur culturel au Québec et en Montérégie
2019, en M\$ et emplois en ETP (équivalent temps plein)

Source : Analyse KPMG à partir de simulations du modèle d'Ecotec Consultants

État des lieux de la culture en Montérégie

Le rapport plus récent sur *L'état des lieux de la culture en Montérégie* réalisé par Daigle-Saire (automne 2024) met en lumière la forte contribution économique et démographique de la Montérégie, qui est la deuxième région la plus peuplée du Québec (1,5 M d'habitants) et représente 15 % du PIB québécois. Toutefois, quand on rapproche le poids des activités culturelles de la région et celui de sa démographie, on constate que la part des arts, spectacles et loisirs en Montérégie est bien inférieure à la moyenne nationale.

Cette situation s'explique en partie par une faiblesse persistante des investissements publics en culture par habitant dans la région, ce qui limite le développement d'une offre culturelle plus dynamique et attrayante pour les citoyens. Il est donc impératif d'adopter des mesures incitatives pour favoriser la croissance du secteur culturel et ainsi maximiser son impact économique.

Exemple : Quartier Saint-Roch à Québec revitalisé par les arts et la culture (voir Annexe 1, p 7)

Autre exemple : Le centre-ville de Sherbrooke et ses murales

L'initiative de murales historiques à Sherbrooke a non seulement embelli l'environnement urbain, mais a aussi attiré des visiteurs et dynamisé le commerce de proximité, contribuant ainsi à la réactivation économique du centre-ville. <https://murirs.com/murales-sherbrooke/>

3. L'art comme vecteur d'innovation et de réappropriation de l'espace public

Les projets artistiques dans l'espace public encouragent une réappropriation citoyenne de l'environnement et favorisent un urbanisme plus humain et interactif. L'intégration de l'art dans l'espace urbain permet non seulement d'embellir les quartiers, mais aussi de repenser l'aménagement des lieux publics en mettant de l'avant la participation citoyenne et l'innovation artistique.

Les installations artistiques transforment temporairement ou de manière permanente des lieux sous-utilisés en espaces vivants et attractifs. Elles contribuent à l'identité des quartiers et renforcent le sentiment d'appartenance des citoyens à leur environnement.

Exemple : La revitalisation du quartier Saint-Roch à Québec est aussi un bel exemple de l'apport des arts et de la culture comme vecteur d'innovation (voir Annexe 1, p 7)

Autre exemple : Le projet « Les Passages Insolites » à Québec

Cette initiative transforme temporairement des espaces urbains grâce à des installations artistiques interactives, incitant les citoyens à redécouvrir leur environnement et à s'impliquer activement dans leur quartier. <https://viedesarts.com/visites/passages-insolites-une-invitation-au-dialogue/>

4. L'art comme facteur d'engagement communautaire et de participation citoyenne

Les initiatives culturelles participatives favorisent l'engagement des citoyens et renforcent la solidarité communautaire. En intégrant l'art à la vie quotidienne, les communautés développent un sentiment d'appartenance plus fort et encouragent la participation active des citoyens.

Rappelons ici l'effet positif des Studios Éphémères du Conseil des arts de Longueuil réalisé en partenariat avec la Ville. Ce projet d'occupation par des artistes de locaux commerciaux vacants à la station de métro Longueuil – Université de Sherbrooke a eu un impact concret sur la communauté. La Ville a d'ailleurs remporté le Prix Excellence de l'Association québécoise du loisir municipal (2019) et le Prix culture et développement de Les arts et la ville (2022) pour ce projet. Les Studios Éphémères ont dynamisé un lieu commercial en déclin et offert aux passants un premier contact direct et gratuit avec l'art et la création. Ces espaces ont favorisé des échanges significatifs, notamment avec des personnes en difficulté, procurant bien-être aux visiteurs et inspirant les artistes. Certains passants ont même contribué aux œuvres, découvrant ainsi le processus de création de manière participative.

Exemple : Des ponts culturels du Rive à l'autre du Conseil des arts de Montréal

Ce programme rassembleur incite les artistes à puiser leur inspiration dans une démarche de cocréation avec les citoyens et citoyennes. Cette approche collaborative entre artistes, citoyennes et citoyens permet de placer les communautés locales au cœur de la démarche de création des œuvres, permettant en contrepartie aux artistes de puiser leur inspiration auprès des participantes et participants. <https://www.artsmontreal.org/actualites/des-ponts-culturels-dune-rive-a-lautre-trois-projets-de-cocreation-a-decouvrir/>

Autre exemple : Constituons! : Menée par l'artiste Christian Lapointe, cette initiative a impliqué 42 citoyens tirés au sort pour rédiger une constitution citoyenne pour le Québec. Le projet a utilisé le théâtre comme une agora populaire, stimulant le débat public et renforçant l'engagement civique.

[fr.wikipedia.org](https://www.lesoleil.com/2018/08/24/christian-lapointe-en-quete-dune-constitution-quebecoise-770d825bc28339241cfb9fa094100bfc/) et <https://www.lesoleil.com/2018/08/24/christian-lapointe-en-quete-dune-constitution-quebecoise-770d825bc28339241cfb9fa094100bfc/>

RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS

Pour intégrer pleinement la culture dans la revitalisation des quartiers de Longueuil, nous proposons les mesures suivantes :

- Création d'espaces culturels accessibles : Aménagement de locaux partagés pour les artistes et les organismes artistiques professionnels dans les quartiers en transformation.
- Mise en place d'incitatifs fiscaux : Réduction de taxes pour les propriétaires qui prêtent des espaces à des artistes ou organismes culturels professionnels.
- Allègement de la réglementation municipale pour faciliter l'installation d'ateliers d'artistes.
- Intégration de l'art dans l'urbanisme : Incorporation d'installations artistiques et de murales dans les nouveaux développements urbains.
- Préservation et mise en valeur des édifices et secteurs patrimoniaux
- Soutien accru aux projets communautaires artistiques : Financement et accompagnement pour des initiatives locales impliquant les citoyens.

CONCLUSION

L'art et la culture sont des outils puissants pour la revitalisation des quartiers. Leur intégration dans les stratégies municipales permettra de créer des espaces de vie dynamiques et attractifs, tout en stimulant l'économie locale et la cohésion sociale. Le Conseil des arts de Longueuil encourage la Ville à adopter une approche culturelle audacieuse pour assurer un développement harmonieux et durable de ses cœurs de quartier.

Annexe 1 - Le cas du quartier Saint-Roch à Québec

Autrefois un quartier ouvrier en déclin marqué par la pauvreté et la criminalité dans les années 1980-1990, Saint-Roch a connu une transformation impressionnante grâce à des investissements stratégiques en culture, en design et en innovation. Voici quelques éléments clés de cette revitalisation :

1. L'implantation d'institutions culturelles et créatives

- Le centre **Méduse**, un regroupement de coopératives culturelles et d'ateliers d'artistes, a joué un rôle clé en offrant des espaces de création et en favorisant la diffusion artistique.
- L'École d'architecture de l'Université Laval et le Studio d'animation de Frima Studio se sont installés dans le quartier, attirant une nouvelle population d'étudiants et de créateurs.
- L'**Impérial Bell**, une salle de spectacle emblématique, a été rénovée et est devenue un moteur culturel pour la musique et les arts vivants.

2. L'intégration de l'art dans l'espace public

- Des initiatives comme le festival **Passages Insolites** et des murales ont embelli le quartier et encouragé les visiteurs à redécouvrir Saint-Roch sous un nouvel angle.
- L'aménagement de places publiques, comme la Place Jacques-Cartier, a intégré des œuvres d'art et des installations interactives, créant un environnement plus accueillant.

3. L'appui aux entrepreneurs culturels et aux commerces locaux

- Des studios de designers, des galeries d'art et des boutiques indépendantes ont été encouragés par des incitatifs municipaux, favorisant une économie locale axée sur la créativité.
- Des cafés et restaurants branchés ont suivi cette dynamique, attirant une clientèle diversifiée et contribuant à l'effervescence du quartier.

4. L'événementiel comme catalyseur de la revitalisation

- Des événements culturels comme le **Carrefour international de théâtre**, le **Festival OFF de Québec** et d'autres initiatives locales ont renforcé l'identité artistique du quartier.

Résultats et impacts

Grâce à ces efforts, Saint-Roch est passé d'un secteur en déclin à un pôle culturel et économique dynamique. Le quartier est désormais reconnu pour son atmosphère créative, attirant non seulement les artistes et entrepreneurs, mais aussi une nouvelle population de résidents et de touristes.

Leclerc, Yvon (2015). *L'action culturelle et l'entrepreneuriat : le cas de la revitalisation du quartier Saint Roch, à Québec*. Thèse. Québec, Université du Québec, Institut national de la recherche scientifique, Doctorat en études urbaines, 382 p. <https://espace.inrs.ca/id/eprint/2684/>

Références

1. L'art comme outil de Cohésion sociale et d'identité locale

Signes vitaux : Arts et appartenance : Publié par les Fondations communautaires du Canada et la Canadian Arts Presenting Association en 2017, ce rapport national explore comment les arts et la culture renforcent le sentiment d'appartenance et la cohésion sociale. Il souligne que 77 % des Canadiens estiment que les expériences artistiques les aident à se sentir partie prenante de leur collectivité locale.

capacoa.ca

La vitalité culturelle dans les quartiers : un vecteur de mixité sociale et de participation citoyenne : Cet article de Culture Montréal discute de la manière dont la présence d'artistes, d'organismes et d'industries culturelles dans les quartiers favorise la mixité sociale et l'engagement citoyen. Il met en évidence le rôle de la culture comme lien social et son importance dans la création d'identités collectives.

culturemontreal.ca

La place de la culture dans le développement territorial durable : analyse thématique des discours d'acteurs locaux à Rimouski : Cette thèse de Virginie Proulx (2013) examine comment la culture peut servir de vecteur de développement territorial durable à Rimouski, au Québec. Elle met en évidence que la culture stimule la créativité, favorise la participation citoyenne et améliore la qualité de vie et la cohésion sociale.

<https://semaphore.uqar.ca>

Rapport d'étude Les effets sociaux de la culture : Statistiques exploratoires : Ce rapport d'étude de Hill Stratégies Recherche Inc (mars 2008) examine les rapports entre l'activité culturelle et certains phénomènes sociaux. On y aborde notamment la cohésion sociale, le développement communautaire, la qualité de vie.

[Les effets sociaux de la culture](#)

2. L'art comme levier de développement économique

La culture et le développement local : Ce rapport de l'OCDE (2005) explore comment la créativité et la culture agissent comme des leviers importants du développement personnel et social, tout en étant des moteurs de croissance économique dans la société de la connaissance. Il souligne que les activités culturelles peuvent stimuler l'innovation, renforcer l'attractivité des territoires et générer de l'emploi.

[OECD](#)

Les arts et la culture comme nouveaux moteurs de développement économique et social : Cet article de l'Institut de recherche en politiques publiques (IRPP) discute de l'impact positif des industries culturelles, des grands festivals et des expositions sur la prospérité économique. Il met en lumière comment ces activités attirent des milliers de personnes, contribuant ainsi à la croissance économique et à la création d'emplois.

[Policy Options](#)

2% du budget du Québec en culture : Pourquoi et comment ? Analyse des impacts économiques et fiscaux d'un développement durable et permanent de la culture au Québec par Appeco analyse stratégique (janvier 2020). Ce rapport quantifie notamment les retombées économiques directes, indirectes et induites d'une production accrue des industries culturelles du Québec.

https://raiq.ca/wp-content/uploads/2020/01/Me%CC%81moire-e%CC%81conomique-culture-CCCQ-AppEco_2020-VF.pdf

Importance économique du secteur culturel en Montérégie. Rapport final d'une étude de KPMG, 19 octobre 2020, p.41

[Importance économique du secteur culturel en Montérégie](#)

L'état des lieux de la culture en Montérégie. Rapport final d'une étude de Daigle-Saire, mars 2024, 99p.

[L'état des lieux de la culture en Montérégie](#)

Quartier des spectacles à Montréal : Ce secteur a bénéficié d'investissements massifs depuis 2007, entraînant des retombées économiques immobilières estimées à 1,5 milliard de dollars. Cette revitalisation a stimulé l'économie locale en attirant des commerces, des restaurants et des projets immobiliers résidentiels, renforçant ainsi l'attractivité du quartier.

fr.wikipedia.org et <https://www.quartierdesspectacles.com/fr/industrie/nouvelles/etude-sur-les-retombees-commerciales-des-salles-de-spectacles>

Fonderie Darling à Montréal : Transformée en centre d'arts visuels en 2002, cette ancienne fonderie a contribué à la revitalisation du quartier environnant. En accueillant des expositions, des résidences d'artistes et des ateliers, elle a dynamisé l'économie locale et renforcé l'identité culturelle de la communauté.

fr.wikipedia.org et [L'incontournable Fonderie Darling, vingt ans plus tard | Le Devoir](#)

3. L'art comme vecteur d'innovation et de réappropriation de l'espace public

La culture et le développement local : Ce rapport de l'OCDE (2005) explore comment la créativité et la culture agissent comme des leviers importants du développement personnel et social, tout en étant des moteurs de croissance économique dans la société de la connaissance. Il souligne que les activités culturelles peuvent stimuler l'innovation, renforcer l'attractivité des territoires et générer de l'emploi.

[OECD](#)

Daily tous les jours – 21 Balançoires (21 Swings) : Ce collectif montréalais a installé 21 balançoires musicales interactives dans l'espace public de Montréal. Chaque mouvement de balançoire génère des notes musicales, encourageant la collaboration entre les participants et transformant un espace urbain ordinaire en une expérience ludique et communautaire.

<https://effetquebec.ca/etudes/des-balancoires-qui-connectent/>

Nos récits, notre voie : parcours Peel à Montréal : Cette œuvre des artistes MC Snow et Kyra Revenko, déployée sur la rue Peel, se compose de 11 stations présentant des sphères de bronze. Chaque station offre un dialogue inspiré de la cérémonie de remerciement kanien'kehá:ka, mettant en lumière les perspectives autochtones et allochtones. Ce parcours artistique invite les passants à redécouvrir l'histoire et la culture autochtone en milieu urbain.

<https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/2077971/chemin-dialogue-peel-autochtone-allochtone>

DARE-DARE (centre d'artistes) à Montréal : Ce centre d'artistes autogéré se consacre à la production et à la diffusion d'art public. Depuis 2004, dans le cadre de son programme "Dis/location : projet d'articulation urbaine", DARE-DARE a occupé temporairement divers sites urbains dépréciés, les transformant en espaces artistiques dynamiques. Ces interventions ont permis de revaloriser ces lieux et d'encourager la réappropriation citoyenne de l'espace public.

fr.wikipedia.org et <https://www.dare-dare.org/en/>

4. L'Art comme facteur d'engagement communautaire et de participation citoyenne

Signes vitaux : Arts et appartenance : Publié par les Fondations communautaires du Canada et la Canadian Arts Presenting Association en 2017, ce rapport national souligne que les arts et la culture jouent un rôle crucial dans le renforcement du sentiment d'appartenance communautaire. Il souligne que 77 % des Canadiens estiment que les expériences artistiques les aident à se sentir partie prenante de leur collectivité locale.

[Community Foundations of Canada](#)

Projets artistiques et participation citoyenne : les effets de la médiation culturelle : Ce mémoire réfléchit au rôle du médiateur culturel dans la promotion de l'accès à la culture pour tous et analyse comment la participation à des projets artistiques peut influencer la construction sociale des individus, notamment ceux issus de quartiers prioritaires.

prixdesmemoires.cjdes.org

Le rôle de la culture et des arts comme cadre et outil d'établissement : Document de Daniel Hiebert et Bronwyn Bragg de l'Université de la Colombie Britannique qui évalue et démontre le rôle de la culture et des arts dans l'expérience de l'établissement que vivent les nouveaux arrivants au Canada. Il conclut que malgré le manque d'évaluations officielles des effets, les arts et la culture jouent un rôle essentiel dans l'aide à l'établissement, à l'intégration et à l'inclusion sociale des réfugiés et des immigrants dans la société.

[Le rôle de la culture et des arts comme cadre et outil d'établissement](#)

Agir par l'imaginaire : Coordonné par l'organisme Engrenage Noir/LEVIER, ce projet a proposé des ateliers artistiques à des femmes incarcérées ou judiciairisées, en collaboration avec des artistes. Cette démarche a favorisé l'expression personnelle et la réintégration sociale, démontrant le pouvoir de l'art dans l'engagement communautaire.

fr.wikipedia.org

Le rôle des artistes en art communautaire et le processus d'empowerment : étude auprès d'artistes et de participantes au Québec : Cet article explore comment l'art communautaire peut renforcer le pouvoir d'agir des individus et des communautés au Québec.

[Revue Intervention](#)

Références générales

L'art Urbain Comme Outil De Développement Des Territoires Mémoire de Arthur Willi, l'IAE Lille University School of Management, 2023, p.44

<https://www.calameo.com/books/0069534238a262e7d7434>

Quels rôles les créateurs et les artistes jouent-ils dans le développement urbain de nos villes ? Article du site L'Effet Québec qui découle de la conférence internationale Node – Creating cities (octobre 2021) et qui aborde le rôle de l'art, de la culture et des industries créatives dans l'espace urbain.

[Quels rôles les créateurs jouent-il dans le développement urbain ?](#)

Revitaliser les quartiers urbains grâce à l'art urbain. Article du site Art Mania qui présente l'art urbain comme un vecteur de transformation remarquable pour les espaces citadins et un agent de la revitalisation des quartiers.

[Revitaliser les quartiers urbains grâce à l'art urbain](#)

Des municipalités ont misé sur les arts et la cultures pour dynamiser leur développement et se distinguer.

Baie Saint-Paul :

- <https://obs.agenda21culture.net/en/good-practices/cultural-policies-and-agenda-21-baie-saint-paul>
- <https://www.baiesaintpaul.com/loisirs-culture-et-vie-collective/culture-et-patrimoine/developpement-et-historique-culturel>
- [Good Practices UCLG](#)

Trois-Rivières :

- <https://obs.agenda21culture.net/fr/good-practices/la-politique-culturelle-de-trois-rivieres>
- [Good Practices UCLG](#)
- [L'Hebdo Journal](#)