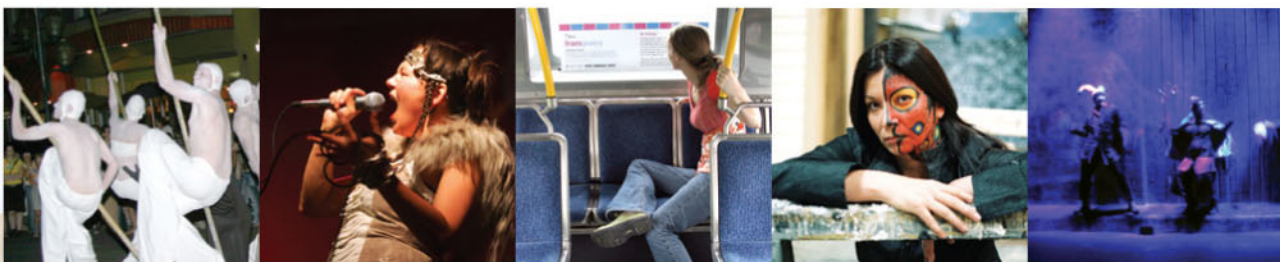

The arts: a part of us all

L'art, c'est nous

05/06

**Canada Council
for the Arts**

**Conseil des Arts
du Canada**

350 Albert Street
Post Office Box 1047
Ottawa, Ontario K1P 5V8

350, rue Albert
Case postale 1047
Ottawa (Ontario) K1P 5V8

1 800 263-5588 TTY/ATS : 613 565-5194
info@canadacouncil.ca
info@conseildesarts.ca

www.canadacouncil.ca
www.conseildesarts.ca

This publication is a companion piece to the
Annual Report of the Canada Council for the Arts 2005-06.
www.canadacouncil.ca/annualreports

Ce document est une publication complémentaire au
Rapport annuel du Conseil des Arts du Canada de 2005-2006.
www.conseildesarts.ca/rapportsannuels

Design : Alejandro Contreras

Printed in Canada / Imprimé au Canada
St Joseph Print Group / Groupe d'imprimerie St-Joseph

ISBN : 0-88837-200-0

Canada

The arts: a part of us all

L'art, c'est nous

The Canada Council for the Arts came into being almost 50 years ago. The Council was born of necessity – to tap the rich potential of Canadian creative talent and to satisfy the desire of Canadians for their own art and their own stories. Its creation was a bold and visionary statement about the future, a declaration of independence and an expression of confidence in the future of a young and dynamic country.

In the nearly 50 years since the Council's creation, the arts in Canada have exploded. Our writers, dancers, musicians, actors, visual artists, video and filmmakers have provided Canadians with wondrous creations and the world with an inspiring view of Canada. In addition to what they contribute to society as a whole, the arts enrich our lives. They inspire our children and promote learning. They bring our communities and cities to life. They bring us together. They are part of us all.

The following pages give a taste of what's happening in the arts in Canada today, and of how the Canada Council for the Arts helps our country's artists and arts organizations nourish our imaginations and our dreams.

L'aventure du Conseil des Arts du Canada a commencé il y a de cela près de 50 ans. Le Conseil est né de l'incontournable obligation d'exploiter le riche potentiel de talents créatifs canadiens et de satisfaire la soif des Canadiennes et des Canadiens pour l'art et les récits de leur pays. Fruit d'une décision audacieuse et visionnaire, la création du Conseil des Arts du Canada a été une affirmation d'autonomie et un gage de confiance en l'avenir d'un pays jeune et énergique.

Un survol de l'épanouissement culturel — de la création du Conseil à aujourd'hui — permet de saisir l'ampleur de l'explosion artistique qui a secoué le Canada au cours de ces 50 dernières années. Écrivains, danseurs, musiciens, acteurs, artistes des arts visuels, vidéastes et cinéastes ont offert aux Canadiennes et aux Canadiens de fabuleuses créations; et, au monde, les couleurs évocatrices du Canada. Outre la plus-value qu'il apporte à l'ensemble de la société, l'art enrichit les vies de chacun de nous. L'art inspire nos enfants et favorise l'apprentissage. L'art insuffle la vie à nos communautés et à nos villes. L'art nous rassemble. L'art, c'est nous.

En feuilletant les pages qui suivent, vous plongerez au cœur de la réalité artistique actuelle et vous verrez comment le Conseil des Arts du Canada aide les artistes et les organismes artistiques d'ici à nourrir notre imaginaire et à alimenter nos rêves.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'K. Kain'.

Karen Kain, C.C.
Chair / Présidente

The Word on the Street Toronto, 2005.
La foire du livre Word on the Street Toronto, 2005.

Photo : Jason Chow

Connecting
to the community

Les arts :
majoritairement
populaires

John Vaillant, winner of the Governor General's Literary Award in nonfiction, Montreal, November 2005.

John Vaillant, gagnant de la catégorie études et essais des Prix littéraires du Gouverneur général, à Montréal, en novembre 2005.

Isabelle Arsenault, winner of the Governor General's Award in children's illustration, Montreal, November 2005.

Isabelle Arsenault, gagnante de la catégorie jeunesse – illustrations des Prix littéraires du Gouverneur général, à Montréal, en novembre 2005.

Photos : Monique Dykstra

Every day, hundreds of thousands of Canadians take to the streets and public spaces to participate in artistic and cultural events. With artists, these Canadians are establishing, and affirming, the cultural identity of their communities, their cities, their towns and their country.

Au quotidien, des centaines de milliers de Canadiennes et de Canadiens descendent massivement dans les rues et s'emparent des lieux publics pour prendre part à des événements culturels. De concert avec les artistes, ces Canadiennes et ces Canadiens construisent et affirment l'identité culturelle propre à leur communauté, à leur ville, à leur village, à leur pays.

Last year, book lovers and book people mingled together at some 3,000 literary events across the country, from Vancouver to Moncton. Some 170,000 people took part in Toronto's Word On The Street, designated "best event of 2005" by *Now* magazine. Some 120,000 people visited Montreal's Salon du livre to greet some of the 1,450 authors attending that annual literary rite.

In the fall of 2005, a small crowd jammed into the Nicholas Hoare bookstore in downtown Toronto to learn what writers were on the finalists' list for the Governor General's Literary Awards. A few weeks later, the Canada Council helped celebrate the final days of Montréal, World Book Capital 2005 by announcing the winners at the spanking new Grande Bibliothèque, joining with some of the 8,000 daily visitors the library is attracting. That same evening, a standing-room-only crowd heard the 14 winners from eight different communities across the country read from their winning works. The readings, organized by Blue Metropolis and the Council, were hosted by Sheila Rogers and Raymond Cloutier of CBC / Radio-Canada.

L'année dernière, de Vancouver à Moncton, le grand public et les artisans de la littérature se sont rencontrés à l'occasion des quelque 3000 événements littéraires. Près de 170 000 personnes ont participé à la foire du livre torontoise Word on the Street 2005, désignée « meilleur événement de l'année » par la revue *Now*. Près de 120 000 personnes ont visité le Salon du livre de Montréal et rencontré les 1450 auteurs présents.

À l'automne 2005, sur la rue Front à Toronto, une foule compacte a envahi la librairie Nicholas-Hoare pour connaître les finalistes des Prix littéraires du Gouverneur général. Quelques semaines plus tard, le Conseil a mis le cap sur Montréal, capitale mondiale du livre 2005, pour annoncer les gagnants des Prix et s'est ainsi joint aux 8000 visiteurs quotidiens de la Bibliothèque nationale du Québec. En soirée, toujours à la Bibliothèque et devant une salle comble, les 14 gagnants anglophones et francophones, issus de 8 villes différentes, ont participé à la soirée de lecture organisée par la Fondation Metropolis Bleu et le Conseil, et animée par Raymond Cloutier, de Radio-Canada, et par Sheila Rogers, de la CBC.

Over 80,000 people took part in the 2006 edition of the Festival de théâtre de rue de Shawinigan in Quebec. Shown: Grotest Maru.

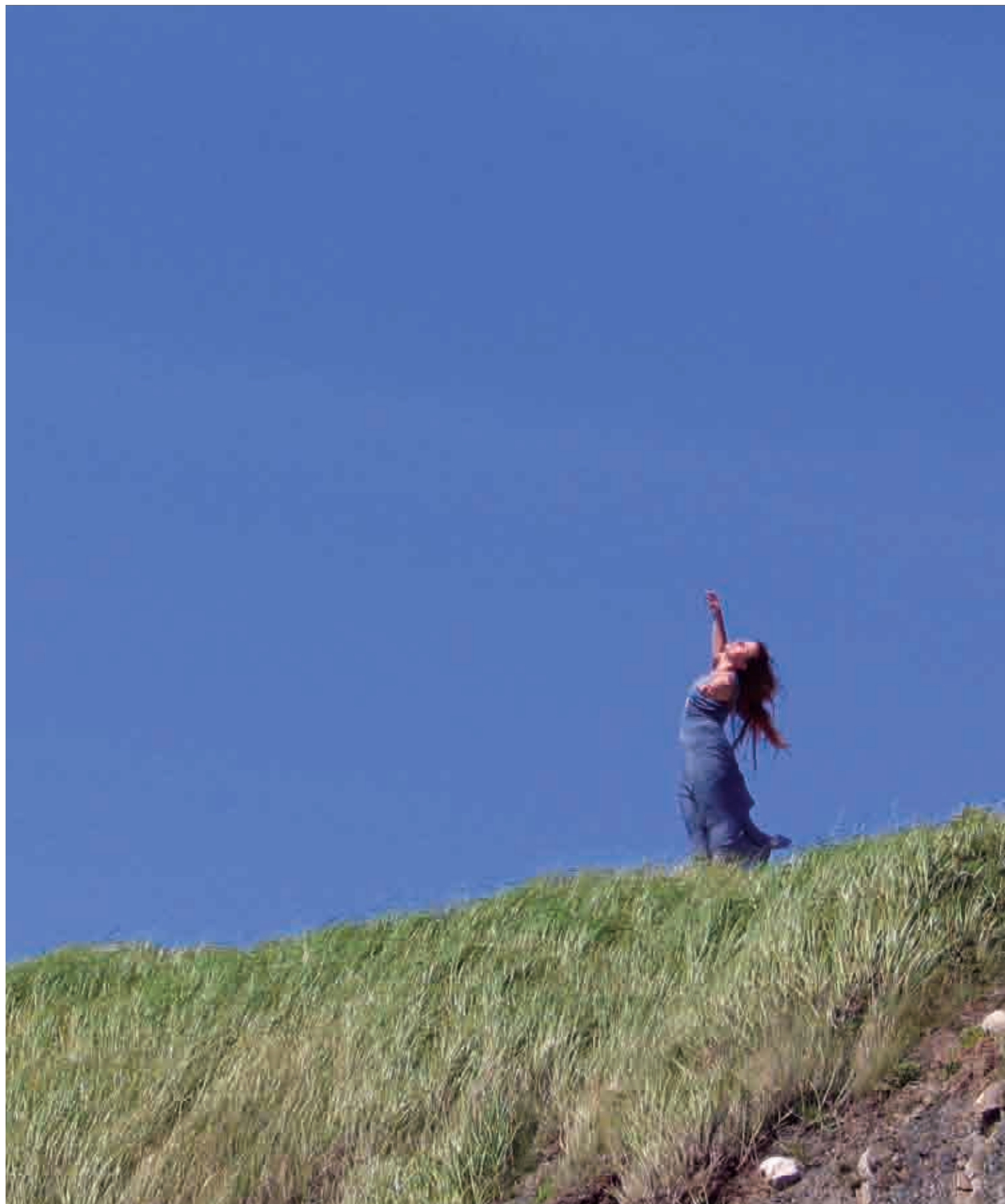
Plus de 80 000 personnes ont participé à l'édition 2006 du Festival de théâtre de rue de Shawinigan, au Québec. Sur la photo : la troupe Grotest Maru.

Photo : Lolita Boudreault

A great artistic commotion shook the small community of Val-Marie in Saskatchewan in the summer of 2004 during the creation of *Grasslands – Where Heaven Meets Earth*. Initiated by Common Weal and choreographer Bill Coleman, this community-based event attracted artists, families, ranchers and Aboriginal community members. The success of *Grasslands* has since spread east to Newfoundland, where Coleman, Laurence Lemieux (of Coleman Lemieux & Compagnie) and 20 artists (dance, theatre, music and the visual arts) teamed up with the populations of Trout River and Cow Head for the *Gros Morne Project* in summer 2006. Workshops, performances and round tables attracted locals and tourists. Inspired by the region's geography, history and culture, *Gros Morne* offered communities the unequalled opportunity to express their cultural heritage through the creativity of 20 of Canada's best artists.

À l'été de 2004, une effervescence artistique a secoué la communauté de Val-Marie (en Saskatchewan) et a mené à la création de *Grasslands – Where Heaven meets Earth [Quand le ciel rencontre la terre]*. Initié par Common Weal et le chorégraphe Bill Coleman, ce grand branle-bas culturel — qui a réuni enfants, exploitants de ranch, communauté autochtone et artistes — a connu un succès qui ne pouvait qu'être contagieux. Dès septembre 2005, à Terre-Neuve, Bill Coleman et Laurence Lemieux, de la Coleman Lemieux & Compagnie, en collaboration avec 20 artistes renommés de la danse, du théâtre, de la musique et des arts visuels, ainsi qu'avec les populations de Trout River et de Cow Head ont préparé l'aventure de créativité et de solidarité communautaire qui a culminé, à l'été de 2006, avec les célébrations du *Gros Morne Project*, au parc régional du Gros-Morne. Ateliers, performances et tables rondes ont rassemblé les artistes invités et locaux, les habitants de la région — grands et petits — ainsi que les nombreux touristes estivaux. Inspiré de la géographie, de l'histoire et de la culture d'une région, ce projet a offert aux communautés l'occasion d'exprimer leurs richesses culturelles en leur donnant pour porte-voix 20 des plus grands artistes canadiens.

Dancer Margie Gillis in the *Gros Morne Project* / La danseuse Margie Gillis participant au *Gros Morne Project*. Photo : Mark Shaub

“Culture can strengthen social cohesion, increase personal confidence, improve life skills, improve people’s mental and physical well-being and strengthen people’s ability to act as democratic citizens.”

« La culture peut renforcer la cohésion sociale, consolider notre estime de soi et notre savoir-faire, alimenter le mieux-être physique et intellectuel de chacun de nous, et accroître notre faculté d’agir en citoyens démocratiques. »

Charles Landry, The Creative City

Public participation in the arts is not an isolated phenomenon. From east to west, it’s sweeping across the country in a popular language of free expression. In B.C., Public Dreams Society has been orchestrating community artistic celebrations for the last 20 years. The group’s longevity and success are testimony to the importance Canadians give to artistic expression.

In February 2006, in collaboration with the North Vancouver Community Arts Council, Public Dreams Society married the traditional with the modern in a popular, carnival-like multi-disciplinary *Mountain Mardi Gras* party at Capilano River Regional Park. Participants took part in dances and mask-making and joined with the artists to celebrate the natural ingenuity and creativity of the community.

Community-centered artistic celebrations are increasingly reflecting the values and concerns of local populations.

La participation collective à l’art n’est pas un phénomène isolé. D’est en ouest, ce phénomène balaie le Canada d’une volonté populaire de libre expression. En Colombie-Britannique, depuis un peu plus de 20 ans, la Public Dreams Society orchestre des célébrations artistiques communautaires. La longévité de cet organisme et l’immense succès de ses activités témoignent de l’importance qu’accordent les Canadiennes et les Canadiens à leur vie culturelle.

En février 2006, en collaboration avec le North Vancouver Community Arts Council, la Public Dreams Society alliait modernité et tradition, toutes disciplines artistiques confondues, et lançait sa grande fête populaire et carnavalesque *Mountain Mardi Gras* dans le parc régional de la rivière Capilano. S’initiant à la confection de masques et apprenant à danser, la foule s’est jointe aux artistes présents pour célébrer l’ingéniosité et la créativité qui animent la communauté.

Ces projets aux dimensions sociales, communautaires et artistiques expriment de plus en plus les valeurs et les préoccupations des collectivités locales.

Three Tricksters on a Wall, performance artists at *Mountain Mardi Gras*, organized by Public Dreams Society and the North Vancouver Community Arts Council.

Three Tricksters on a Wall, [Trois Filous devant un mur], performeurs de l'événement *Mountain Mardi Gras*, organisé par la Public Dreams Society et le North Vancouver Community Arts Council.

Photo : Aki Mimoto

Principal conductor Marc David (rear) and cellist Rafael Hoekman (right) of the Newfoundland Symphony Orchestra (NSO) are shown with elementary school visitors who took part in a Symphony Goes to School program.

Le chef d'orchestre Marc David (à l'arrière) et le violoncelliste Rafael Hoekman (à droite) de la Newfoundland Symphony Orchestra (NSO), en compagnie d'écoliers ayant participé au programme Symphony Goes to School.

Photo : NSO

Engaging youth

The arts-youth connection is happening in a thousand ways and places right across the country. In museums, galleries, community centres, concert halls and, of course, schools.

In St. John's, grade 5 and grade 6 students take part in an innovative program developed by the Newfoundland Symphony Orchestra. The Symphony Goes to School gives young people a first-hand experience of the sights and sounds of a symphony orchestra, enriching their school experience and their lives. Each subscribing child, who can attend four concerts free, invites an adult who pays \$15 per concert. The Canada Council-supported program, now into its fourth season, has the added benefit of building long-term audiences for the NSO.

As with music, so with the visual arts. In 2005, the MacKenzie Art Gallery in Regina organized Calling Black Lake, a project linking Dene students in the remote northern community of Black Lake with students in a suburban Regina high school. Begun as a simple exchange of visual art and photographs, the educational project has evolved into a more ambitious collaboration, involving professional artists, and including workshops, filmmaking and creation of murals. Similarly, B.C.'s Surrey Art Gallery, a leader in both arts education and the digital arts, is laying the ground work for a digital exhibition program called "Anticipating the Net Generation." The project will target young people between the ages of 15 and 29 and be housed in the gallery's TechLab, which produces digital art forms.

L'enfance de l'art

Les arts et les jeunes se rejoignent de mille et une façons, en tous lieux, à tous les coins du pays : dans les musées, les centres communautaires, les salles de concert et, bien entendu, les écoles.

À St. John's, des écoliers de cinquième et sixième années participent régulièrement à un programme original de la Newfoundland Symphony Orchestra (NSO). Le programme The Symphony Goes to School [L'orchestre symphonique va à l'école] propose aux jeunes une gamme d'expériences vibrantes en leur offrant une excursion éducative dans le monde de la musique et en ajoutant une note d'intensité à leur vie. Chaque enfant peut assister gratuitement à quatre concerts s'il invite un adulte à l'accompagner pour la modique somme de 15 \$ par concert. Avec ce programme financé par le Conseil des Arts du Canada, la NSO contribue non seulement, pour une quatrième saison, à enrichir l'éducation des enfants, mais elle ouvre grande ses portes à son public de demain.

Ainsi va la musique, ainsi vont les arts visuels. En 2005, avec son projet Calling Black Lake [Appel à la bande du lac Black], la MacKenzie Art Gallery de Regina a regroupé des étudiants dénés de la communauté du lac Black et des étudiants d'une école secondaire de Regina. D'abord simple échange d'œuvres, ce projet éducatif a mené à une ambitieuse collaboration avec des artistes professionnels, à des ateliers ainsi qu'à la création de documentaires et de murales. Un peu plus à l'ouest, en Colombie-Britannique, la Surrey Art Gallery, leader dans les domaines de l'éducation artistique et des arts numériques, jette les assises de l'exposition numérique *Anticipating the Net Generation* [Imaginer la génération du Net]. Ciblant des jeunes de 15 à 29 ans, le projet se déroulera dans le laboratoire technologique de la galerie, un laboratoire entièrement dédié à la production des arts numériques.

Youth participating in a multidisciplinary performance / première of *EARTH = home* by Judith Marcuse Projects, part of Earth: The World Urban Festival.

Des jeunes participant à la première de la production multidisciplinaire *Earth = home* [*Terre = chez-soi*], spectacle produit par Judith Marcuse Projects et présenté au Earth: The World Urban Festival

Photo : Chris Randle

“We are collectively making art that speaks to youth with meaning and relevance to their lives.”

« Nous pratiquons, de façon collective, un art qui parle aux jeunes d’une manière sensée et pertinente pour leur vie. »

Judith Marcuse

For 26 years Judith Marcuse Projects (JMP) has mobilized the power of the arts to educate and illuminate. Its projects, which have touched thousands of youth across Canada and around the world, involve young people in diverse creative and educational activities that deal with topical issues. Real-life stories are turned into live performances that entertain and engage young and adult audiences alike.

At the World Urban Forum in Vancouver in June 2006, JMP produced *Earth = home* as part of Earth: The World Urban Festival. The festival brought together young people, artists, educators and community groups to create art, underlining how the arts make cities more livable.

Au fil de ses 26 inspirantes années d’existence, l’organisme Judith Marcuse Projects (JMP) a canalisé l’énergie créative pour éduquer, éclairer et changer les façons de voir, et pour générer un nouveau courant positif au sein des communautés. Issus des activités de création et d’éducation auxquelles participent des jeunes, ses projets portent sur des thèmes qui, à ce jour, ont touché des milliers de jeunes au Canada et partout dans le monde. Les spectacles, qui reprennent des histoires vécues, captivent et secouent les publics de tous les âges.

Au Forum urbain mondial, à Vancouver, en juin 2006, JMP a produit *Earth = home* dans le cadre du Earth: The World Urban Festival [Terre : le Festival urbain mondial]. En incitant des jeunes, des artistes, des éducateurs et différents groupes communautaires à créer collectivement des œuvres d’art, le Festival a clairement illustré comment l’art façonne des villes où il fait bon vivre.

Above: Juno-nominated Tanya Tagaq has given traditional Inuit throat-singing a modern twist. She got a big boost with the Council's European tour, *Sonic Weave*. She has since gone on to perform across North America and as the warm-up act for Björk.

Ci-dessus : Tanya Tagaq, finaliste aux Junos, a renouvelé la tradition du chant de gorge inuit. Propulsée par la tournée européenne *Monde sonore* organisée par le Conseil, Tanya Tagaq s'est ensuite produite partout en Amérique du Nord, et elle a assuré la première partie du spectacle de Björk.

Photo : Jim Ross

Left: Catherine Kidd, of Montreal, performing at the 2006 Calgary International Spoken Word Festival. She recently received Council support for the production of her next CD.

Ci-contre : Catherine Kidd, de Montréal, au Calgary International Spoken Word Festival de 2006. Cette dernière a récemment reçu une aide du Conseil pour la production d'un nouveau CD de contes.

Photo : James Tworow

“The Royal Conservatory of Music has long believed that participation in arts activities fosters social skills, creativity and innovative thinking in young people. But, thanks to research, we now know the arts mean even more – a better chance at academic achievement. Clearly, in an increasingly complex world, children need the arts more than ever.”

« Le Royal Conservatory of Music a longtemps cru que la participation des jeunes à des activités artistiques favorisait leur sociabilité, leur créativité et leur réflexion novatrice. Grâce à la recherche, nous savons maintenant que les arts signifient plus que cela : ils représentent une meilleure chance de réussir à l'école. Évoluant dans un monde toujours plus complexe, les enfants ont, plus que jamais, besoin des arts pour réussir. »

Peter Simon, President / président, Royal Conservatory of Music (Toronto)

The Calgary International Spoken Word Festival is fast getting known by word of mouth. Three years old, it attracts poets from across the country and around the world. It has been making Calgary an epicentre of the convention-shattering and increasingly popular spoken-word phenomenon. Its festivals have brought nationally and internationally-acclaimed artists to Calgary, provided Alberta artists with international exposure and attracted cultural tourists to Calgary. The Calgary Spoken Word Festival also tours to area schools and produces multimedia educational materials.

The country's youth are the future of the arts. They are tomorrow's artists and tomorrow's audiences. They respond naturally to and participate in the arts, because music, dance, acting, writing, painting, film touch them – emotionally and intellectually.

Le Calgary International Spoken Word Festival [Festival international de création parlée de Calgary] jouit d'une renommée littéralement acquise par le bouche à oreille. Durant ce festival, Calgary devient, notamment auprès des jeunes, l'épicentre d'où émanent les secousses d'un phénomène toujours plus populaire et où convergent ceux qui parlent « création ». Malgré ses trois jeunes années d'existence, le festival attire des artistes renommés sur la scène nationale et sur la scène internationale, ouvre aux artistes albertains une porte sur le monde et s'inscrit déjà sur le circuit touristique culturel. Le Festival, qui effectue de nombreuses tournées dans les écoles, a aussi produit du matériel éducatif multimédia.

Les jeunes d'ici portent l'avenir de l'art : ils sont les artistes et le public de demain. Les jeunes répondent naturellement et participent spontanément à toute manifestation artistique parce que la musique, la danse, le théâtre, la littérature, les arts visuels et le cinéma leur vont droit au cœur et à l'esprit.

Above: cover of the *Inspirits* exhibition catalogue, South Asian Visual Arts Collective. SAVAC has been promoting Canadian artists of South Asian origin for 10 years.

En haut : couverture du catalogue de l'exposition *Inspirits*, organisée par le South Asian Visual Arts Collective (SAVAC). Depuis près de 10 ans, SAVAC contribue à mieux faire connaître les artistes canadiens originaires de l'Asie méridionale.

Below: Stills from *Wetback – the Undocumented Documentary*, directed by Arturo Perez Torres and produced by Heather Haynes. This documentary has received seven nominations at different festivals in the U.S., Spain and Canada and was screened at aluCine 2005.

En bas : photos du film *Wetback – the Undocumented Documentary* (sur les immigrés clandestins), réalisation d'Arturo Perez Torres, production de Heather Haynes. Ce documentaire a été primé sept fois à différents festivals aux États-Unis, en Espagne et au Canada, et a été présenté au festival aluCine 2005.

Diversity rising

The spirit of openness, the passion for both tradition and innovation, and the struggle against preconceived ideas that characterize many culturally diverse arts organizations encourage inclusion and express the multiple complexities of Canadian society. Solidly established, these groups are reinforcing our culture.

In Vancouver, Arsenal Pulp Press has been pursuing literary excellence beyond the norm for some 35 years. With 200 titles under its belt and a solid distribution network, Arsenal is giving expression to emerging and established writers and their dissenting views. Last year, its sales continued to increase.

In Toronto, Southern Currents promotes Canadian artists of Latin American origin. Its international film and video festival, aluCine, presents some 200 works by artists of the Latin diaspora, welcomes artists from diverse cultures and, since 2004, has toured a Latin-Canadian film program. In 2005, attendance increased by 60%.

In Montreal, Teesri Duniya Theatre works to change the world one play at a time, with productions like *Bhopal*, its playwrighting and reading series Fireworks, its quarterly review *alt.theatre* and its community events. Exploring the tensions that often exist between cultures, the company has created a multicultural and interracial community meeting space. Teesri's politically topical plays have been performed for some 25 years.

These are among 24 culturally diverse arts organizations that have received multi-year support from the Council's Capacity-Building Program for Culturally Diverse Arts Organizations.

Diversité en hausse

Animés par un créatif esprit d'ouverture, passionnés de tradition et d'innovation, et adversaires des idées préconçues, les organismes de la diversité culturelle alimentent une culture de l'inclusion, expriment la multiplicité et la complexité de la société canadienne et renforcent les assises de la culture canadienne.

À Vancouver, la maison d'édition Arsenal Pulp Press déniche, depuis 35 ans, l'excellence hors des créneaux habituels. Avec déjà 200 titres à son catalogue et un solide marché de diffusion, Arsenal assure la liberté d'expression aux auteurs émergents et établis qui pratiquent la création sous le mode de la dissidence. L'année dernière, ses ventes ont continué d'augmenter.

À Toronto, Southern Currents élabore la promotion des artistes canadiens d'origine latino-américaine. Son festival international du cinéma et de la vidéo indépendants aluCine présente plus de 200 films et vidéos d'artistes de la grande diaspora latino, explore le pluralisme culturel en invitant des artistes de diverses cultures et, depuis 2004, part en tournée avec une programmation latino-canadienne. En 2005, le taux de fréquentation du festival a bondi de 60 %.

À Montréal, Teesri Duniya change le monde une pièce à la fois avec des créations telles que *Bhopal*, son programme de dramaturgie Fireworks, sa revue *alt.theatre* et ses initiatives communautaires. Explorant les tensions que crée la rencontre des cultures, la compagnie édifie un espace de création multiracial et interculturel. Teesri présente un théâtre politiquement pertinent depuis maintenant 25 ans.

Ces organismes font partie des 24 organismes artistiques de la diversité culturelle qui ont reçu une aide pluriannuelle du Programme d'accroissement de la capacité pour les organismes artistiques de diverses cultures.

Art in life

The popularity of the arts is increasing. Artists and arts organizations are combining their forces to promote Canadians' access to art. The idea of bringing the arts closer to people where they are is gaining ground.

Often, in order to appreciate a work of art, it's necessary to stop, look and allow oneself to be taken away. A national leader in the area of research, rehabilitation, education and health care, the University of Ottawa Heart Institute understands the beneficial effects of art. It recently called upon the Canada Council Art Bank to apply an artistic balm to its corridors, offices, reception areas and physiotherapy centre. A total of 123 works now inspire staff, patients and visitors.

Public access to art is not just a question of art, but of encounters, and partnerships and collaborations – of artists, citizens, funders, private and public bodies. Les Convertibles had all the necessary ingredients for citizens to put art in their life. This remarkable multidisciplinary public art project brought professional artists together with young people, seniors, workers, children, students and many others to create collective works of art from old buses. Les Convertibles was a collaborative project of Les Journées de la culture and ten Quebec cities and their public transit companies, the J.W. McConnell Family Foundation, the Quebec ministry of cultural affairs, the Canada Council, the Conseil des arts et des lettres du Québec, the City of Montreal, the Musée national des beaux-arts du Québec, Quebec City's Commission de la capitale nationale, Loto-Québec and the Association des propriétaires d'autobus du Québec.

Works from the Canada Council's Art Bank at the University of Ottawa Heart Institute. Above, from left to right: *Vole au vent* (1979), *Chu pas vraiment barrée* (1980), and *Un trou dans la cuisse* (1980), all by Benoît Desjardins. Below: *Landscape Alphabet* by Elma Schumacher (1983).

Œuvres de la Banque d'œuvres d'art du Conseil des Arts, exposées à l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa. En haut, de gauche à droite : *Vole au vent* (1979), *Chu pas vraiment barrée* (1980) et *Un trou dans la cuisse* (1980), tous de Benoît Desjardins. En bas : *Landscape Alphabet* d'Elma Schumacher (1983).

L'art au quotidien

La popularité des arts s'amplifie. Artistes et organismes artistiques se mobilisent pour promouvoir le droit des Canadiennes et des Canadiens aux arts. L'idée de rapprocher l'art des gens fait donc du chemin.

Parfois, pour apprécier une œuvre d'art, il suffit de s'arrêter, de l'observer et de se laisser calmement emporter loin des tracas quotidiens. Chef de file dans les domaines de la recherche, de la réadaptation, de l'éducation et des soins de santé, l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa a compris l'effet bénéfique de l'art et a fait appel à la Banque d'œuvres d'art du Conseil pour transformer ses corridors, ses bureaux de réception, ses salles d'attente et son centre de conditionnement physique en un environnement sainement artistique. Désormais, 123 œuvres donnent à ceux qui fréquentent l'Institut tout autant d'excellentes et d'inspirantes raisons de relaxer.

L'accès général aux arts signifie une multiplication des rencontres directes et inusitées entre les artistes et le public, ainsi qu'un ferme engagement des organismes de financement, des gouvernements et des entreprises à prendre leurs responsabilités culturelles. Réalisés par le Secrétariat des Journées de la culture, en collaboration avec dix localités du Québec, la Fondation de la famille J.W. McConnell, le ministère de la Culture et des Communications du Québec, le Conseil des Arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec, la Ville de Montréal, le Musée national des beaux-arts du Québec, le Bureau de la Capitale-Nationale et Loto-Québec, ainsi qu'avec le précieux partenariat de l'association des propriétaires d'auto-

Every day in Edmonton, Calgary, Vancouver, Winnipeg, St. John's, Toronto, Ottawa, Regina, Whitehorse, Fredericton, Montreal and Trois-Rivières, some 4 million Canadian commuters allow themselves to be transported by poems displayed in buses and subways. The City of Ottawa launched its 2006 edition of *Transpoetry* in collaboration with the periodical *Arc*, the Association des auteures et auteurs de l'Ontario français and Pattison Outdoor Advertising. Twelve previously unpublished poems by area authors are on display in over 800 buses in the region, as 170,000 commuters are literally – and literarily – moved.

All across Canada, thousands of communities are integrating art into their lives. The Council helps them connect creativity to daily life.

Above: Eight hundred buses in Ottawa's OC Transpo fleet display *Transpoetry*.

Ci-dessus : Huit cents autobus de la compagnie OC Transpo exposent les poèmes de *Transpoésie* dans toute la ville d'Ottawa.

Photo : Alex Contreras

bus du Québec et de transporteurs locaux, l'événement Les Convertibles a réuni tous les ingrédients qui permettent à une foule de personnes de mettre de l'art dans leur vie. Remarquable projet d'art public multidisciplinaire, les Convertibles ont jumelé des artistes professionnels à des jeunes, des retraités, des travailleurs, des enfants, des collégiens et bien d'autres pour la réalisation d'œuvres collectives à partir d'autobus désaffectés.

Chaque jour, à Edmonton, Calgary, Vancouver, Winnipeg, St. John's, Toronto, Ottawa, Regina, Whitehorse, Fredericton, Montréal et Trois-Rivières, 4 000 000 de Canadiennes et de Canadiens se laissent transporter par les poèmes affichés dans les autobus ou les métros. En collaboration avec Pattison Outdoor Advertising, la revue *Arc* et l'Association des auteures et auteurs de l'Ontario français, la Ville d'Ottawa a lancé l'édition 2006 de son programme *Transpoésie*. Quelque 800 autobus affichent désormais 12 poèmes inédits d'auteurs de la région, et près de 170 000 passagers se déplacent littéralement et littérairement.

Partout au Canada, des milliers de communautés intègrent les arts à leur vie. Le Conseil les aide à concilier créativité et quotidien.

Aerial view of Les Convertibles,
Quebec City.

Vue aérienne de la rencontre des
Convertibles à Québec.

Photo : Ivan Binet

Still from *Unakuluk, Dear Little One*, by filmmaker Marie-Hélène Cousineau, Arnait Video Productions.

Photo du film *Unakuluk, cher petit* de Marie-Hélène Cousineau, produit par Arnait Video Productions.

Aboriginality

In recent years, there has been a flowering of the Aboriginal arts in Canada. Artists like Marie Clements and Brian Jungen are making their mark, both in Canada and abroad, and a host of organizations are taking root and building for the future.

In 2005, the Canada Council's Capacity-Building Initiative for Aboriginal Administrative Artistic Practices provided organizational support for 15 Aboriginal arts organizations, from Halifax (Nations in a Circle) to Sept-Îles (Institut culturel et éducatif Montagnais) to Winnipeg (Say Magazine) to Fort Simpson (Open Sky Creative Society).

In Igloolik, Arnait Video Productions has become a cultural and social force in the Nunavut community. Its goal is to give a voice to Inuit women, documenting what is relevant to their lives, whether it be matters of health or the sharing of oral traditions. Established in 1991, Arnait Video has extended its reach across the Arctic, throughout Canada, and in the U.S., Europe and South America.

The Capacity-Building Initiative assists organizations in strengthening their operations in areas such as technology, administration, financial management and marketing.

Left: Marie Clements won the Canada Council's Canada-Japan Literary Award in 2004 for *Burning Vision*. In 2006, Clements is a Council-supported playwright-in-residence at the National Arts Centre in Ottawa, participating in youth and education outreach and a mentorship program for young Aboriginal artists. Her play about Norval Morrisseau, *Copper Thunderbird*, will première at the NAC in spring 2007.

Ci-contre : Marie Clements, gagnante 2004 du Prix littéraire Canada-Japon du Conseil des Arts pour sa pièce *Burning vision*, participe, en 2006, à la résidence pour dramaturges du Centre national des Arts. Pendant cette résidence subventionnée par le Conseil, elle anime des activités de rayonnement axées sur la jeunesse et l'éducation, ainsi qu'un programme de mentorat pour les jeunes artistes autochtones. La première de sa pièce *Copper Thunderbird* [sur Norval Morrisseau, l'Oiseau-Tonnerre-de-cuivre] sera donnée au CNA, à l'automne 2007.

Photo : Laird Mackintosh

Autochtonalité

Au cours des dernières années, les communautés autochtones du Canada ont connu un réel boum artistique. Des artistes tels que Marie Clements et Brian Jungen s'affirment aujourd'hui tant sur l'échiquier culturel canadien et que sur l'échiquier mondial, et une foule d'organismes artistiques, qui s'imposent par leur inventivité, dessinent l'avenir.

En 2005, l'Initiative d'accroissement de la capacité pour les organismes artistiques autochtones (du Conseil des Arts) a appuyé 15 organismes artistiques autochtones, accordant ainsi son appui de Halifax (Nations in a Circle) à Sept-Îles (Institut culturel et éducatif Montagnais) en passant par Winnipeg (Say Magazine) et Fort Simpson (Open Sky Creative Society).

À Igloolik, la communauté du Nunavut jouit de la force sociale et culturelle que lui insuffle constamment Arnait Video Productions. Cette maison de production donne à entendre les voix des femmes inuites en documentant divers aspects de leur vie (des questions relatives à la santé à celles sur la transmission des traditions orales). Fondée en 1991, Arnait Video rayonne désormais dans tout l'Arctique, au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Amérique du Sud.

L'Initiative d'accroissement de la capacité touche à différents aspects du fonctionnement d'un organisme, dont la technologie, l'administration, la gestion financière et le marketing.

Compagnie Marie Chouinard dancer Carol Prieur, in *bODY_rEMIX/gOLDBERG_vARIATIONS*. The dancers use a variety of props to explore the notion of freedom. Unusual bodily shapes and gestures probe the mysteries of the living body, to the music of Bach's *Goldberg Variations*. The performance will tour North America, Europe and China. Choreography by Marie Chouinard.

Carol Prieur, danseuse de la Compagnie Marie Chouinard, dans *bODY_rEMIX/les_vARIATIONS_gOLDBERG*. À la lumière des *Variations Goldberg* de Bach et à l'aide de différents accessoires, les danseurs explorent la notion de liberté et sondent le mystère du corps vivant. Cette œuvre effectuera une tournée en Amérique du Nord, en Europe et en Chine. Chorégraphie de Marie Chouinard.

Photo : Marie Chouinard

Connecting to the world

Everywhere, in every language, people are talking about the productions of Canadian artists. The Canada Council connects Canadian artists and the international public by funding tours, ensuring Canadian representation at biennales and major world festivals, inviting international presenters to discover emerging artists, and creating tools that support audience and market development. From the Clermont-Ferrand Short Film Festival to the book fairs of Frankfurt and Belgrade, from the Venice Biennale to visual arts residencies in Paris, Trinidad and Tobago, New York, Berlin and London, and the performing arts markets in Singapore and Tokyo, Canada is making heads turn.

The Council also made its presence felt internationally through two of its constituent parts: the Canadian Commission for UNESCO and the Public Lending Right Commission.

In Lisbon at the UNESCO World Conference on Arts Education, the Canadian Commission for UNESCO joined other participants in launching a call for action in arts education. The Commission, fresh from a series of pan-Canadian consultations, presented a detailed report demonstrating the significant role of the arts in society and the challenges — notably accessibility and funding — entailed in arts education.

In Berlin, the Public Lending Right (PLR) Commission of Canada took part in the sixth International PLR Conference. Authors, librarians, publishers, lawyers and public officials discussed the best ways of ensuring that authors are fairly compensated for their works that are held in public libraries. Today, 22 countries have programs recognizing the work of writers, illustrators and translators.

Branché sur le monde

Sur toutes les lèvres, dans toutes les langues, se savourent les réalisations des artistes canadiens. Le Conseil des Arts jette des ponts entre les artistes canadiens et le public international en subventionnant des tournées; en assurant la représentation canadienne aux biennales et aux festivals d'envergure; en invitant des diffuseurs internationaux à découvrir les artistes émergents; et en créant des outils qui favorisent l'accroissement des publics et le développement des marchés. Que ce soit au Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand, aux foires du livre de Francfort et de Belgrade, à la Biennale de Venise, aux résidences d'arts visuels de Paris, de Trinité-et-Tobago, de New York, de Berlin et de Londres, ou aux foires des arts de Singapour et de Tokyo, le Canada fait tourner les têtes.

La présence internationale du Conseil se manifeste aussi par le biais de deux commissions placées sous son égide : la Commission canadienne pour l'UNESCO et la Commission du droit de prêt public.

À Lisbonne, lors de la Conférence mondiale sur l'éducation artistique, la Commission canadienne pour l'UNESCO a joint sa voix à celles des autres participants pour lancer un appel à une action concertée en faveur de l'éducation artistique. Solidement préparée pour cette conférence grâce à une série de concertations pancanadiennes, la Commission avait en main un rapport étoffé démontrant le rôle significatif des arts et les défis — notamment d'accessibilité et de financement — en matière d'éducation artistique.

À Berlin, la Commission du droit de prêt public (DPP) du Canada a participé à la VIe Conférence internationale sur le DPP. Auteurs, bibliothécaires, éditeurs, avocats et représentants gouvernementaux présents ont discuté des meilleurs moyens d'assurer aux auteurs une juste rémunération pour leurs ouvrages présents dans les bibliothèques publiques. Aujourd'hui, 22 pays ont un programme qui reconnaît le travail des écrivains, des illustrateurs et des traducteurs.

Theatre Newfoundland Labrador has enjoyed national and international success with its production of *Tempting Providence*, by Robert Chafe. The production toured Australia and the British Isles, including the Edinburgh Fringe Festival. From left: Melanie Caines, Deidre Gillard-Rowlings, Robert Wyatt Thorne and Darryl Hopkins.

La compagnie Theatre Newfoundland Labrador a connu un succès national et international avec sa production *Tempting Providence* de Robert Chafe. La production a effectué une tournée en Australie et dans les îles Britanniques, et notamment au « off » du Festival d'Édimbourg. De gauche à droite : Melanie Caines, Deidre Gillard-Rowlings, Robert Wyatt Thorne et Darryl Hopkins.

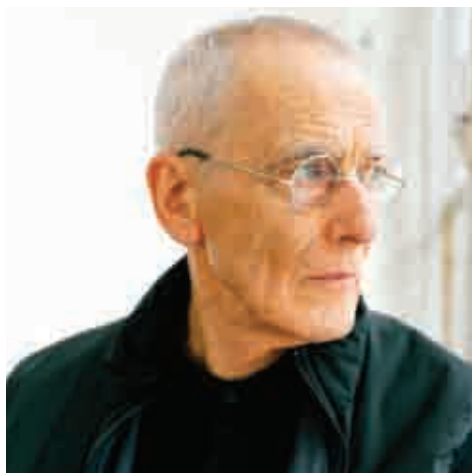
Photo : Derek Butt

A group of distributors from Canada attended film festivals in Rotterdam, Berlin and Clermont-Ferrand this year to promote Canadian independent film. The Council-supported initiative (called *Definitely Independent*) targeted festival, gallery and television programmers. Clockwise, from right, are images from: *Big Girl* by Renuka Jeyapalan (drama, 2005); *Walk for Walk* by Amy Lockhart (animation, 2005); *8 Loops – Part 1* by Oliver Hockenhuil (experimental, 2005); and *Patriotic* by Pascal Lièvre and Benny Nemerofsky Ramsay (political musical, 2005).

Cette année, un groupe de distributeurs canadiens a assisté aux festivals de film de Rotterdam, de Berlin et de Clermont-Ferrand dans le but de promouvoir le cinéma canadien indépendant. Intitulée *Résolument Indépendant*, cette initiative du Conseil ciblait les programmeurs de festivals, de galeries et de télévision. Dans le sens des aiguilles d'une montre, en commençant par l'image de droite : *Big Girl* de Renuka Jeyapalan (fiction, 2005); *Walk for Walk* d'Amy Lockhart (animation, 2005); *8 Loops – Part 1* d'Oliver Hockenhuil (expérimental, 2005); et *Patriotic* de Pascal Lièvre et Benny Nemerofsky Ramsay (comédie musicale politique, 2005).

Top row: Writer Nicole Brossard, 2006 Molson Prize; Rob Gonsalves, 2005 Governor General's Award in children's illustration; Aki Shimazaki, 2005 GG, French-language fiction, with Governor General Michaëlle Jean.

Première rangée : l'écrivaine Nicole Brossard, gagnante du Prix Molson en arts de 2006; Rob Gonsalves, gagnant de la catégorie jeunesse – illustrations des Prix littéraires du Gouverneur général (GG) de 2005; Aki Shimazaki, gagnante de la catégorie roman (de langue française) des GG 2005, en compagnie de la gouverneure générale, Michaëlle Jean.

Photos : Kate Hutchinson, Monique Dykstra, Patrick Doyle

Middle row: David Gilmour, 2005 Governor General's Literary Award, English fiction; Lynn Coady, 2005 Victor Martyn Lynch-Staunton Award; composer Murray Schafer, 2005 Walter Carsen Prize.

Rangée du centre : David Gilmour, gagnant de la catégorie roman (de langue anglaise) des GG 2005; Lynn Coady, gagnante du Prix Victor-Martyn-Lynch-Staunton 2005; le compositeur Murray Schafer, gagnant du Prix Walter-Carsen de 2005.

Photos : Patrick Doyle, Adam Greaves, Kate Hutchinson

Bottom row: Peter Wintonick, Arnaud Maggs and Micheline Beauchemin, 2006 Governor General's Awards in the Visual and Media Arts.

Dernière rangée : Peter Wintonick, Arnaud Maggs et Micheline Beauchemin, gagnants des Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques de 2006.

Photos : Martin Lipman

Celebrating excellence

Each year, the Canada Council awards prizes to almost 200 artists and scholars. These go to young artists, artists in mid-career and senior artists and researchers for career achievement. The Council relies on the generosity of corporations and individuals, among them: the Molson Foundation, BMO Financial Group, the Killam Trusts, Bell Canada, Scotiabank, The Samuel and Saidye Bronfman Family Foundation, Walter Carsen, Lela Wilson and Victor Martyn Lynch-Staunton.

Célébrer l'excellence

Chaque année, le Conseil des Arts décerne des prix et des bourses à près de 200 artistes et chercheurs. Des artistes de la relève, des artistes à la mi-carrière, des artistes établis et des chercheurs voient leurs réalisations récompensées. Dans sa poursuite de la promotion de l'excellence, le Conseil compte sur la générosité d'entreprises et de personnes parmi lesquelles figurent, entre autres, la Fondation Molson, le Groupe financier BMO, les Fiducies Killam, Bell Canada, la Banque Scotia, la Fondation de la famille Samuel et Saidye Bronfman, Walter Carsen, Lela Wilson et Victor Martyn Lynch-Staunton.

“The vitality and diversity of a society’s art speaks volumes about its democratic health and its ability to innovate and renew itself.”

« La vitalité et la diversité de la production artistique d’une société en dit long sur sa santé démocratique ainsi que sur sa capacité d’innover et de se régénérer. »

*Her Excellency / Son Excellence Michaëlle Jean,
Governor General’s Awards in Visual and Media Arts,
March 2006 / Prix du Gouverneur général en arts visuels
et en arts médiatiques, mars 2006*

The Council Index on the Arts Indicateurs artistiques du Conseil

132,1 M

total Council investment in the arts
total des investissements du Conseil
dans les arts

82

percentage of Canadians who attend
an arts or cultural event

pourcentage des Canadiens qui
assistent à des événements culturels
ou artistiques

29

increase in number of artists
(1991 to 2001)

augmentation du nombre d'artistes
(de 1991 à 2001)

4,71

annual cost of the Canada Council
per Canadian
coût annuel du Conseil par Canadien

0,09

Council budget as percentage of
total federal government spending
représentation du budget du Conseil
sur l'ensemble des dépenses fédérales

4,4

Council's share of federal
cultural spending
part des dépenses fédérales en
matière de culture, qui est assumée
par le Conseil

40 BILLION
MILLIARDS

impact of arts and culture on the
Canadian economy
retombées économiques des arts et
de la culture sur l'économie canadienne

600 000

people employed in the arts and
culture sector
nombre de personnes travaillant dans
les domaines des arts et de la culture

500

Canadian communities in which artists
and arts organizations were funded by
Council
nombre de collectivités canadiennes
comptant des artistes ou des organismes
artistiques ayant reçu une aide du
Conseil

Note: Canada Council figures are for the 2005-06 fiscal year. Sources: STATISTICS CANADA, *Government Expenditures on Culture: Data Tables*, 2003-04; STATISTICS CANADA, *Focus on Culture*, Vol. 15, No. 1, 2005; HILL STRATEGIES RESEARCH INC., *Statistical Insights on the Arts*, various issues, 2003-05; DECIMA RESEARCH, *The Arts in Canada: Access and Availability*, 2004; PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT SERVICES CANADA, *Public Accounts of Canada*, Vol. 1, Summary report and Financial statements, 2005.

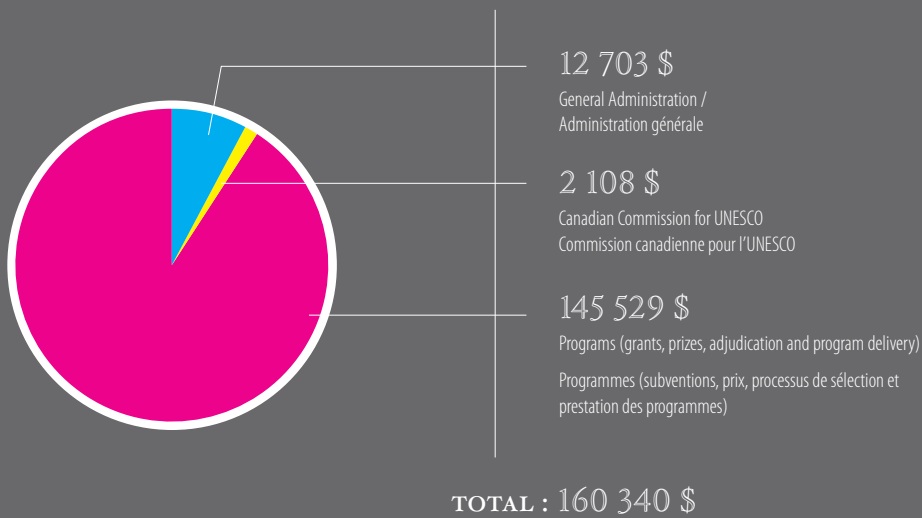
Note: Les chiffres relatifs au Conseil des Arts du Canada visent l'exercice de 2005-2006. Sources: STATISTIQUE CANADA, *Dépenses publiques au titre de la culture : tableaux de données*, 2003-2004; STATISTIQUE CANADA, *La culture en perspective*, vol. 15, n°1, 2005; HILL STRATÉGIES RECHERCHE INC., *Regards statistiques sur les arts*, différents numéros, 2003-2005; CENTRE DE RECHERCHE DECIMA, *Les Arts au Canada : accessibilité et disponibilité*, 2004; TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA, *Comptes publics du Canada*, vol. 1, « Revue et États financiers », 2005.

Canada Council Expenditures Dépenses du Conseil des Arts

2005-2006

in thousands of dollars /
en milliers de dollars

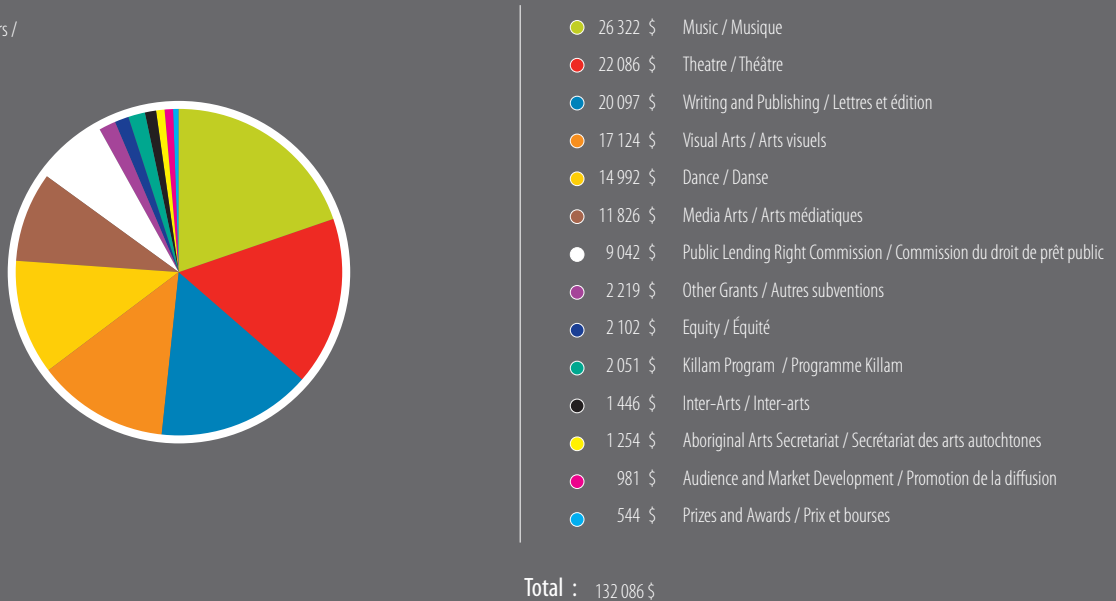

The complete financial statements from the *Canada Council's 2005-06 Annual Report* are available at www.canadacouncil.ca/aboutus/organization/annualreports/
La version complète des états financiers du *Rapport annuel 2005-2006 du Conseil des Arts du Canada* est publiée au www.conseildesarts.ca/aproposdenous/organisation/rapportsannuels

Canada Council Grants and Prizes Subventions et prix du Conseil des Arts

2005-2006

in thousands of dollars /
en milliers de dollars

Mandate

Mandat

The Canada Council for the Arts is a national arm's-length agency created by an Act of Parliament in 1957. Its role is "to foster and promote the study and enjoyment of, and the production of works in, the arts."

The Council offers a broad range of grants and services to professional Canadian artists and arts organizations in music, theatre, writing and publishing, visual arts, dance, media arts, and interdisciplinary and performance art. It also seeks to raise public awareness of the arts through its communications, research and arts promotion activities.

The Council awards some 200 prizes every year to artists and scholars. The Canadian Commission for UNESCO and the Public Lending Right Commission operate within the Council. The Canada Council Art Bank contains some 18,000 works of contemporary Canadian art that are rented to the public and private sectors.

The Canada Council is overseen by an 11-member Board.* Members of the Board and the Director of the Council** are appointed by the government. The Council relies heavily on the advice of artists and arts professionals from all parts of Canada (some 750 serve annually as jurors) and works in close co-operation with federal, provincial and municipal cultural agencies and departments. The Council reports to Parliament through the Minister of Canadian Heritage; its accounts are audited by the Auditor General of Canada. The annual budget allocation from Parliament is supplemented by endowment income, donations and bequests.

Le Conseil des Arts du Canada est un organisme national autonome qui a été créé en 1957, en vertu d'une loi du Parlement. Il a pour rôle de « favoriser et de promouvoir l'étude et la diffusion des arts, ainsi que la production d'œuvres d'art ».

Le Conseil offre aux artistes et aux organismes artistiques professionnels canadiens une vaste gamme de subventions et de services dans les domaines de la musique, du théâtre, des lettres, de l'édition, des arts visuels, de la danse, des arts médiatiques, de l'interdisciplinarité et de la performance. Par ses activités en matière de communications, de recherche et de promotion des arts, il contribue également à la sensibilisation du public aux arts.

Le Conseil décerne annuellement des prix et des bourses à près de 200 artistes et chercheurs. La Commission canadienne pour l'UNESCO et la Commission du droit de prêt public sont placées sous l'égide du Conseil. La Banque d'œuvres d'art du Conseil compte environ 18 000 œuvres d'art contemporain canadien, qui sont louées à des organismes des secteurs public et privé.

Le conseil d'administration* est composé de 11 membres. Les membres du conseil d'administration et le directeur** sont nommés par le gouvernement. Le Conseil tient compte de l'avis des artistes et des professionnels des arts de toutes les régions du pays (environ 750 d'entre eux siègent annuellement aux différents jurys) et il collabore étroitement avec les ministères et organismes du milieu culturel aux niveaux fédéral, provincial et municipal. Il rend compte de son activité au Parlement par l'entremise du ministre du Patrimoine canadien. Ses états financiers sont vérifiés par le vérificateur général du Canada. Au crédit parlementaire que le Conseil reçoit annuellement s'ajoutent les revenus de dotations, les dons et les legs.

* In / En 2005-2006 : Karen Kain (Chair / présidente), Simon Brault (Vice-Chair / vice-président), Jeannita Thériault, David Thauberger, Craig Downhianuk, Marie Comeau, Laurent Lapierre, Tom Hill, Amir Ali Alibhai, Manon Blanchette, Esther S. Ondrack.

** As of June 2006 / Depuis juin 2006 : Robert Sirman.

Canada Council
for the Arts

Conseil des Arts
du Canada