
Arts Research Monitor

Recherches sur les arts

Volume 16, no 5 September / Septembre 2017 © Hill Strategies Research Inc., 2017. ISSN 1708-170X

Indigenous arts / Diversity and equity in the arts / Economic impact

In this issue: Two Canadian and two international reports that explore issues related to Indigenous, gender, and cultural equity, impacts, and development in the arts.

HillStrategies.com provides categories, quick links and easy search access to all Arts Research Monitor articles.

The Arts Research Monitor is funded by the Canada Council for the Arts and the Ontario Arts Council.

Arts autochtones / Diversité et équité dans les arts / Retombées économiques

Dans ce numéro : Deux rapports canadiens et deux rapports internationaux explorent les enjeux entourant l'équité culturelle, les retombées économiques et le développement des arts des autochtones et l'égalité des sexes.

[*La version française du bulletin suit l'anglais.*](#)

Pour un accès rapide et un outil de recherche aux différents articles des numéros actuels et antérieurs de Recherches sur les arts, visitez HillStrategies.com.

Le financement de Recherches sur les arts provient du Conseil des arts du Canada et du Conseil des arts de l'Ontario.

Canada Council
for the Arts

Conseil des arts
du Canada

ONTARIO ARTS COUNCIL
CONSEIL DES ARTS DE L'ONTARIO

an Ontario government agency
un organisme du gouvernement de l'Ontario

Impact of the Inuit arts economy

Indigenous and Northern Affairs Canada, 2017

Author: Big River Analytics

<http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1499360279403/1499360407727>

Based on a custom-designed 2016 *Survey of the Inuit Arts Economy* and Statistics Canada's 2012 *Aboriginal Peoples Survey*, this report outlines the economic impacts of Inuit arts in Canada. Overall, the report finds that “the Inuit arts economy contributed \$87.2 million” to the country's Gross Domestic Product (GDP) and “sustained over 2,700 full time equivalent jobs” in 2016.

The report estimates the economic impacts in three discipline groupings:

- Inuit visual arts and crafts contribute the largest share of the economic impacts: \$64 million (73% of the total GDP impact) and 2,106 full-time equivalent (FTE) jobs (77%).
- Inuit performing arts have economic impacts estimated at \$13 million (15%) and 419 FTE jobs (also 15%).
- Inuit film, media, writing, and publishing account for \$10 million in GDP impact (11%) and 208 FTE jobs (8%).

On a regional basis, more than one-half of the impacts on GDP and jobs were in Nunavut (much higher than levels in Nunavik, Nunatsiavut, Inuvialuit, and elsewhere in Canada outside of the Arctic).

The importance of the visual arts and crafts cannot be overstated: one-quarter of Inuit people in Canada (i.e., 26% of those 15 or older) are believed to be “engaged in the production of visual arts and crafts” either for sale or for their own use. The proportion is highest in Nunavut, where one in three residents makes visual arts or crafts.

The 26% of Inuit Canadians who produce visual arts or crafts includes 8% of residents who do so for sale and 18% who do so for their own (or their family's) use. The report estimates that, after expenses, artists who produce visual and crafts works for sale earn an average of just \$12 per hour. Median annual income from art activity is estimated at \$2,100 per artist. At the upper end, 11% of artists earn over \$20,000 from their visual art, and another 11% earn between \$10,000 and \$20,000 annually.

Women visual artists (2,510) outnumber men (1,720), but women have much lower average incomes from their art (\$5,200, vs. \$11,600 for men).

Hard Numbers: A Study on Diversity in Canada's Galleries

Canadian Art, April 5, 2017

Author: Michael Maranda

<http://canadianart.ca/features/art-leadership-diversity/>

Given the “severe lack of hard data” on diversity in Canadian art galleries, the author of this report, with assistance from anonymous collaborators, created a dataset of the diversity in select leadership positions in 80 galleries that have received core funding from the Canada Council for the Arts (as well as the separately-funded National Gallery of Canada). The counting exercise resulted in 184 directors, director/curators, and “full” curators being included in the dataset.

The resulting statistics indicate that “gallery management is whiter than Canadian [visual] artists in particular, and the Canadian public in general”. Specifically:

- 92% of gallery managers are classified by the author as white, compared with 87% of visual artists and 77% of the overall population.
- 4% of gallery managers are classified by the author as Indigenous, higher than the proportion of visual artists (2.5%) and similar to the proportion of the public (4.5%). Indigenous managers are fairly evenly spread through the three management positions but are most common in the smallest galleries.
- Only 4% of gallery managers are classified by the author as “visible minorities”, compared with 10% of visual artists and 19% of all Canadians. Visible minority managers tend to be in curator positions, rather than the more senior positions of directors and director/curators. Visible minority managers are most common in the largest institutions.

Regarding gender equity, the report finds that “women dominate Canada’s art field” but their majority is weakest in its top echelons:

- 70% of gallery managers are female, higher than the proportions of visual artists (62%) and the public (52%).
- Women comprise a majority of gallery managers in every grouping provided in the report, but have the smallest majority (but still a majority) in the most senior position examined (director).
- The lowest female majority is in the one-quarter of galleries that receive the largest funding amounts from the Canada Council.

The Ongoing Gender Gap in Art Museum Directorships

Association of Art Museum Directors, 2017

Authors: Veronica Treviño, Zannie Giraud Voss, Christine Anagnos, Alison D. Wade

<https://www.smu.edu/-/media/Site/Meadows/PDF/NCARGenderReport2017.ashx?la=en>

This report, based on a survey of 210 American art museums in 2016 that followed up on issues uncovered in a similar survey in 2013, finds that a “gender gap persists” in art museums, despite “incremental gains in some areas of pay and employment representation”.

Of the 210 responses from art museum directors in 2016, 100 were female (48%). While women direct most of the museums with budgets below \$15 million (54%), female directors represent one-third or less of all museum directors in larger institutions.

There is also a substantial difference in the types of art museums run by women, with college or university museums having the highest proportion of female directors (60%), followed by culturally-specific museums (57%), contemporary museums (46%), encyclopedic museums (41%), and single-artist museums (33%).

The report notes that, “on average, female directors earned 73 cents for every dollar that male directors earned”. In other words, there is a 27% gap in pay between female and male directors. The two types of art museums with majority female representation have the lowest pay gaps: 9% in culturally-specific museums and 15% in college or university museums. The pay gaps are higher in contemporary (18%), single-artist (22%), and encyclopedic (31%) museums. (Encyclopedic art museums have the largest average operating budgets and represent 49% of all museums responding to the survey.)

As a percentage of museum operating budgets, female directors earn less than their male counterparts in seven of ten operating budget categories. In addition, there are no female directors in the four art museums with operating budgets of \$100 million or more.

In the 181 museums reporting in both 2013 and 2016, the overall proportion of female directors increased from 43% to 48%, but the pay gap remained similar (22% in 2013 and 23% in 2016).

Showcasing Creativity: Programming and presenting First Nations performing arts

Australia Council for the Arts, 2017

<http://www.australiacouncil.gov.au/research/showcasing-creativity-programming-and-presenting-first-nations-performing-arts/>

Based on a “national mapping of the publicly available programs of 135 mainstream presenters across Australia” in 2015 as well as a custom survey of 44 presenters and interviews with 40 performing arts producers and presenters, this report outlines “the level and types of First Nations performing arts programming in Australia’s mainstream venues and festivals; the presenting of works to audiences; and the motivations and obstacles for presenters and producers”.

The key finding of the mapping exercise is that “First Nations performing arts are under-represented in Australia’s mainstream venues and festivals”, comprising only 2% of the nearly 6,000 works that were programmed in 2015.

There is a clear division between presenters actively engaged with First Nations performing arts and those who are disengaged: 12 presenters (9% of the mapped presenters) “were responsible for more than a third of all First Nations programming”, while nearly one-half of presenters did not program any “works with First Nations creative control, involvement or content in 2015”.

In interviews, key motivations for programming First Nations works were found to include personal reasons, organizational leadership, and exposure through peers. In addition, engaged presenters were found to be “motivated to challenge and build their audiences”. On the other hand, some decision-makers were thought to “be tokenistic when considering First Nations works. Some lack the knowledge or interest to source small-to-medium works.”

Previous survey research into audiences indicated that, while 64% of Australians showed a “strong or growing interest in Indigenous arts”, only 24% of the population attended Indigenous arts. Audiences tend to “have a strong image of First Nations arts as ‘traditional’” but wish to attend more “contemporary” works. This appears to be a misconception, as more than 80% of the First Nations works programmed in 2015 were contemporary. The *Showcasing Creativity* report notes that financial risk and lack of marketing reach are key issues in programming First Nations works and building audiences for them.

The report concludes that “building sector capacity for First Nations creatives to connect to presenters through showcases and networks is critical to growing the presentation and programming of First-Nations works”. More broadly, the report highlights the “need to build sector capacity for cross-cultural engagement both ways, between mainstream presenters, and First Nations artists and communities”.

Arts autochtones / Diversité et équité dans les arts / Retombées économiques

Incidences de l'économie liée aux arts inuits

Affaires autochtones et du Nord Canada, 2017

Auteur : Big River Analytics

<http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1499360279403/1499360407727>

Fondé sur un *Sondage sur l'économie axée sur les arts inuits de 2016* conçu sur mesure ainsi que l'*Enquête auprès des peuples autochtones de 2012* de Statistique Canada, ce rapport décrit les retombées économiques des arts inuits au Canada. Dans l'ensemble, le rapport constate que « l'économie liée aux arts inuits était à l'origine de 87,2 millions de dollars du PIB du Canada » et avait « soutenu plus de 2 700 équivalents temps plein » en 2016.

Le rapport estime les incidences économiques dans trois groupes de disciplines :

- Les arts visuels et l'artisanat inuits sont à l'origine de la part la plus importante des incidences économiques : 64 millions de dollars (73 % de l'incidence totale sur le PIB) et 2 106 équivalents à temps plein (ETP) (77 %).
- Les incidences économiques des artistes inuits de la scène s'élèveraient à 13 millions de dollars (15 %) et à 419 ETP (également 15 %).
- Les incidences économiques du cinéma, des médias, de l'écriture et de l'édition inuits représentent 10 millions de dollars du PIB (11 %) et 208 ETP (8 %).

Sur une base régionale, plus de la moitié des incidences sur le PIB et les emplois sont au Nunavut (elles sont beaucoup plus élevées qu'à Nunavik, Nunatsiavut, Inuvialuit et ailleurs au Canada à l'extérieur de l'Arctique).

Il n'est pas possible d'exagérer l'importance des arts visuels et de l'artisanat : un quart de la population inuite au Canada (soit 26 % des personnes de 15 ans et plus) « se consacre à la production d'arts visuels et d'artisanat », soit pour la vente ou une utilisation personnelle. C'est au Nunavut où cette proportion est la plus élevée, une personne sur trois produisant des œuvres d'arts visuels ou de l'artisanat.

Les 26 % d'Inuits canadiens qui produisent des œuvres d'arts visuels ou de l'artisanat comprennent 8 % des résidents qui le font en vue de la vente et 18 % qui le font pour leur utilisation personnelle ou leur famille. Le rapport estime qu'après les dépenses, les artistes qui produisent des œuvres d'arts visuels et d'artisanat gagnent en moyenne à peine 12 \$ l'heure. On estime que le revenu médian annuel des activités artistiques serait de 2 100 \$ par artiste. Au haut de l'échelle, 11 % des artistes gagnent plus de 20 000 dollars de leur pratique d'arts visuels, et 11 % d'entre eux gagnent de 10 000 dollars à 20 000 dollars par année.

Il y a plus de femmes artistes dans les arts visuels (2 510) que d'hommes (1 720), mais les femmes en tirent un revenu annuel moyen inférieur (5 200 \$ comparativement à 11 600 \$ pour les hommes).

Les vraies données : étude sur la diversité dans les galeries d'art du Canada

(Hard Numbers: A Study on Diversity in Canada's Galleries)

Canadian Art, 5 avril 2017

Auteur : Michael Maranda

<http://canadianart.ca/features/art-leadership-diversity/>

En « l'absence marquée de données solides » sur la diversité dans les galeries d'art canadiennes, l'auteur, fort de l'appui de collaborateurs anonymes, a créé un ensemble de données sur la diversité dans certains postes de direction dans 80 galeries qui ont reçu un financement de base du Conseil des arts du Canada (ainsi que le Musée des beaux-arts du Canada qui reçoit un financement séparé). L'ensemble de données constitué à la suite de ce dénombrement comprend 184 postes « à temps plein » de direction, de direction/commissariat et de commissariat.

Les données issues du dénombrement indiquent que « la direction des galeries est plus blanche que les artistes [visuels] canadiens en particulier, et la population canadienne en général ». Plus précisément :

- L'auteur classe 92 % des gestionnaires de galeries comme blancs, comparativement à 87 % des artistes visuels et à 77 % de l'ensemble de la population.
- L'auteur classe 4 % des gestionnaires de galeries comme autochtones, ce qui est plus élevé que la proportion d'artistes visuels (2,5 %) et semblable à la proportion d'autochtones dans la population canadienne (4,5 %). Les gestionnaires autochtones sont assez largement répartis dans les trois postes de gestion, tout en étant plus présents dans les plus petites galeries.
- Seulement 4 % des gestionnaires de galeries sont classés par l'auteur comme des « minorités visibles », comparativement à 10 % des artistes visuels et 19 % de tous les Canadiens. Les gestionnaires de minorités visibles ont tendance à se retrouver dans des postes de commissaire et non dans des postes supérieurs de direction et de direction/commissariat. On dénombre le plus de directeurs de minorités visibles dans les plus grands établissements.

En ce qui concerne l'égalité entre les sexes, le rapport constate que les « femmes dominent les milieux des arts au Canada », mais leur majorité est la plus faible dans ses échelons supérieurs :

- 70 % des gestionnaires de galeries sont des femmes, une proportion supérieure au nombre de femmes artistes visuelles (62 %) et dans la population (52 %).
- Les femmes comportent une majorité de gestionnaires de galerie dans chaque groupe du rapport, mais la plus petite majorité (qui est néanmoins une majorité) dans le poste supérieur le plus élevé examiné (directeur).
- La majorité féminine la plus faible se trouve dans le quart des galeries qui ont reçu les montants les plus élevés de financement du Conseil des arts du Canada.

Le fossé des sexes dans la direction des musées d'art

(The Ongoing Gender Gap in Art Museum Directorships)

Association of Art Museum Directors, 2017

Auteures : Veronica Treviño, Zannie Giraud Voss, Christine Anagnos, Alison D. Wade

<https://www.smu.edu/-/media/Site/Meadows/PDF/NCARGenderReport2017.ashx?la=en>

Ce rapport, fondé sur un sondage de 210 musées d'art américains en 2016 qui a donné suite à des enjeux révélés dans un sondage semblable en 2013, constate que le « fossé entre les sexes perdure » dans les musées d'art, malgré « des gains progressifs dans certains domaines de paie et les emplois ».

Parmi les 210 réponses des directions de musée d'art en 2016, 100 provenaient de femmes (48 %). Bien que les femmes dirigent la majorité des musées ayant des budgets inférieurs à 15 millions de dollars (54%), elles n'occupent qu'un tiers ou moins des postes de direction des grands musées.

Il y a également une différence considérable dans les types de musées d'art dirigés par des femmes, les musées de collèges et d'universités ayant la plus forte proportion de directrices (60 %), suivis des musées consacrés à des cultures (57 %), des musées contemporains (46 %), des musées encyclopédiques (41 %), et des musées consacrés à un seul artiste (33 %).

Le rapport observe « qu'en moyenne, les directrices gagnent 73 cents pour chaque dollar gagné par les directeurs ». Autrement dit, il y a un écart de 27 % dans la rémunération des femmes et des hommes qui occupent des postes de direction. Les deux types de musées d'art qui ont une représentation majoritaire des femmes ont les écarts de paie les moins élevés : 9 % dans les musées consacrés à des cultures et 15 % dans les musées de collèges et d'universités. Les écarts de paie sont plus élevés dans les musées contemporains (18 %), ceux consacrés à un seul artiste (22 %) et les musées encyclopédiques (31 %). (Les musées d'art encyclopédiques ont les budgets de fonctionnement moyens les plus élevés et représentent 49 % de tous les musées qui ont participé au sondage.)

En tant que pourcentage des budgets de fonctionnement des musées, les directrices gagnent moins que leurs collègues masculins dans sept des dix catégories de fonctionnement. De plus,

il n'y a pas de directrices dans quatre musées d'art avec des budgets de fonctionnement de 100 millions de dollars ou plus.

Dans les 181 musées qui ont participé aux enquêtes de 2013 et de 2016, la proportion globale de directrices a augmenté, passant de 43 % à 48 %, mais l'écart de paie demeure semblable (22 % en 2013 et 23% en 2016).

Présenter la créativité : programmer et diffuser les arts de la scène des Premières Nations

(Showcasing Creativity: Programming and presenting First Nations performing arts)

Australia Council for the Arts, 2017

<http://www.australiacouncil.gov.au/research/showcasing-creativity-programming-and-presenting-first-nations-performing-arts/>

Fondé sur une « cartographie nationale des programmes accessibles au public de 135 diffuseurs grand public en Australie » en 2015 ainsi que sur un sondage personnalisé de 44 diffuseurs et des entrevues avec 40 producteurs et diffuseurs des arts de la scène, ce rapport décrit « le niveau et les types de programmation des arts de la scène des Premières Nations dans les salles et festivals grand public de l'Australie; la diffusion d'œuvres aux publics; et les motivations et obstacles pour les diffuseurs et producteurs ».

La principale conclusion de cette cartographie est que « les arts de la scène des Premières Nations sont sous-représentés dans les salles et festivals grand public de l'Australie », comprenant seulement 2 % des quelque 6 000 œuvres programmées en 2015.

Il y a une division nette entre les diffuseurs qui présentent activement les arts de la scène des Premières Nations et ceux qui ne s'y intéressent pas : 12 diffuseurs (9 % des diffuseurs cartographiés) « étaient à l'origine de plus d'un tiers de toute la programmation des Premières Nations », et environ la moitié des diffuseurs n'ont pas programmé « d'œuvres où les Premières Nations sont responsables de la création, de la participation et du contenu en 2015 ».

Dans les entrevues, les principales motivations pour programmer des œuvres de Premières Nations comprennent des raisons personnelles, un leadership organisationnel et l'exposition grâce aux pairs. De plus, les diffuseurs engagés étaient « motivés à lancer des défis et à développer leur public ». D'autre part, le rapport estime que certains décideurs « semblent plus intéressés par des gestes symboliques lorsqu'ils considèrent des œuvres des Premières Nations. Certains semblent ne pas avoir les connaissances ni l'intérêt de présenter des œuvres de petite ou de moyenne envergure. »

Des sondages précédents sur les publics avaient révélé que bien que 64 % des Australiens font état « d'un intérêt marqué ou croissant pour les arts autochtones », seulement 24 % de la population a assisté à une manifestation d'arts autochtones. Les publics ont tendance « à avoir une forte image des arts des Premières Nations comme 'traditionnels' » tout en ayant le

désir d'assister à des œuvres plus « contemporaines ». Il semblerait que ce soit là une fausse conception, puisque plus de 80 % des œuvres des Premières Nations programmées en 2015 étaient contemporaines. Le rapport observe que les risques financiers et l'absence de couverture de marketing sont les principaux enjeux dans la programmation des œuvres de Premières Nations et le développement d'un public pour ces œuvres.

Le rapport conclut que « le développement des capacités du secteur des créateurs des Premières Nations de prendre contact avec les diffuseurs par des vitrines et des réseaux joue un rôle critique pour augmenter la diffusion et la programmation d'œuvres des Premières Nations ». Plus généralement, le rapport signale « le besoin de développer la capacité du secteur de procéder à un engagement interculturel dans les deux sens, entre les diffuseurs grand public et les artistes et collectivités des Premières Nations ».