
Arts Research Monitor

Recherches sur les arts

Volume 16, no 7 November / Novembre 2017 © Hill Strategies Research Inc., 2017. ISSN 1708-170X

Situation of artists / Dance / Multidisciplinary arts

In this issue: Highlights from four reports that examine different aspects of the working lives, incomes, and training of artists, including reports on Canadian dance performers, Canadian multidisciplinary artists and collectives, entrepreneurship training for American artists, and the relationship (if any) between socioeconomic status and access to a professional arts career.

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.

Situation des artistes / Danse / Arts multidisciplinaires

Dans ce numéro : Les faits saillants de quatre rapports qui examinent différents aspects de la vie professionnelle, des revenus et de la formation des artistes, y compris des rapports sur les interprètes en danse au Canada, les artistes et regroupements multidisciplinaires au Canada, la formation en entrepreneuriat des artistes américains, et la relation (possible?) entre la situation socioéconomique et l'accès à une carrière artistique professionnelle.

[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

Professional dance performers in Canada in 2016

Activities, incomes, health, and career development

Dancer Transition Resource Centre, December 2016

Author: Kelly Hill, Hill Strategies Research Inc.

<http://www.hillstrategies.com/content/survey-professional-dance-performers-canada-2016-0>

This survey of 532 Canadian dance performers examines “their dance work, their demographic and family situation, their working lives and incomes, their health and well-being, as well as their career development and transitions”. The survey results cover a broad range of the dance milieu, with only one-half of respondents (49%) being members of the Dancer Transition Resource Centre.

Regarding their dance work, the survey found that a majority of respondents (57%) are involved in contemporary / modern dance. In 2015, dancers typically spent just under 20 weeks in their dance performance work, performed in 10 professional works, and “worked with about 3 dance engagers” (defined as “anyone who hired dancers to dance, be they a company, independent choreographer, collective, dancers themselves (as their own engager), etc.”). The survey also determined that many dancers perform in various regions of the country, and 30% performed outside of Canada in 2015.

The survey revealed that “two-thirds of dancers have had a performance gap of at least six months during their career”. Most commonly, these gaps were due to “lack of performance work / contracts” or injuries. One in nine respondents (11%) did not dance professionally in 2015, largely due to a lack of performance work.

On the demographic side, the survey found that 80% of responding dancers are women and 67% have completed post-secondary studies. Dancers’ average age is 34, and they have, “on average, 14 years of professional dance experience”.

The report indicates that “many dancers’ working lives are a delicate balance of dance performance, other dance work, and non-dance work.” For example, 81% of dance performers reported income from “non-dance related employment or self-employment” in 2015. The median earnings of dance performers are reported in three ways in the report:

- Median earnings from dance performance were \$7,000 in 2015.
- Median earnings from all dance-related activities were \$15,000 (21% lower, after inflation, than in 2003/04, when a similar survey was conducted).
- Median earnings from all sources were \$20,000 (13% lower, after inflation, than in 2003/04 and 39% lower than for all Canadian workers).

Concerning their health and well-being, the survey found that dance performers tend to have better overall health but poorer mental health and lower overall satisfaction with life than other Canadians. In addition, only 35% of dancers reported having extended health coverage.

Dancers' satisfaction with their performing careers is quite high, with 77% "either somewhat or very satisfied with their dance performance career". The report provides an analysis of the single-word responses offered by dancers to complete the phrase "Thinking about my professional future makes me feel ...". "Negative words represented 58% of all keywords counted", but "the most common word was a positive one ('excited')." The next most common words were negative ("uncertain", "anxious", and "nervous").

Regarding dance transitions, the survey found that "the median expected age of transition away from professional dance performance is 45, which is higher than the median of 40 in 2005". In terms of what might motivate them to pursue a second career (defined as "a career after dance performance has ceased to be your major career focus"), "the need to earn more money" was cited by 32% of respondents, more than twice as commonly selected than the next-most common motivation: "the desire to explore new challenges" (15%).

Rewilding the arts ecosystem

A discussion paper on multidisciplinary in the arts in Canada

Canadian Public Arts Funders (CPAF), July 2015

Author: Helen Yung

<http://www.cpafo-opsac.org/en/themes/default.htm#Multidisc>

Based on 11 case studies of Canadian artists, collectives, and organizations engaged in multidisciplinary practices, this report identifies "key characteristics of multidisciplinary approaches ... to develop and sustain their practices, activities and structures" as well as their key challenges and opportunities.

The report notes that multidisciplinary artists' "activities include the mixing of artistic disciplines, community- and socially-engaged arts, Aboriginal and culturally diverse arts practices, technology, science, and the blending of for-profit and not-for-profit mandates, among others. These artists, collectives and organizations pose new and continued challenges to funding models that were created in response to different times and based on the Western system of disciplinary specialization. They engage in practices, projects and activities that respond to contemporary society differently, are informed by different cultures and traditions, diverge from disciplinary norms, and/or stand apart somehow from recognized forms of artistic creation, production and dissemination."

Seven characteristics of multidisciplinary artists' approaches to their work are identified in the report:

- "Valuing an approach that is inclusive or multiple in its conception"
- "Flexible, multi-purpose space or multiple spaces to serve multiple agendas"
- Employing multiple skills and strategies to organize and sustain their work, including a

- “need to develop diverse revenue sources”
- “Experimenting and exploring beyond their own sphere of knowledge, contact, training, or experience”
- “Adapting to external factors”, which is identified as “key to developing and sustaining practices, activities and structures productively, successfully”
- “Presenting the unusual”
- Working with communities to “help make their work and daily survival possible”

Five key challenges of multidisciplinary work are:

- The burden of “bureaucracy and administration”
- A “desire for more opportunities and greater recognition and acceptance for their work and the work of other colleagues/peers. Many feel their practices are not well-understood.”
- The ongoing “struggle to make funding programs 'work' for them”
- A need for greater access to “flexible spaces for creation, production or presentation”
- A precarious situation (“wondering how to survive, let alone thrive”)

Opportunities arising from multidisciplinary art include:

- Positive reception from audiences
- The openness of galleries and artist-run centres to multidisciplinary work
- Opportunities to work with new colleagues, share responsibilities, and mentor others
- The beginnings of wider recognition of their work (e.g., “the larger art world, the mainstream art world is starting to catch on to what we’ve been doing.”)
- A strong sense of community, especially with like-minded practitioners

The author’s reflection concludes that multidisciplinary artists can be seen as leaders in a “rewilding movement in the arts: Being hardy, resilient, outward-looking, expansive and anti-silos; rejecting inherited systems and disciplinary norms; resisting institutional policies governing use, objectives or outcome; reclaiming lost, under-represented, absent, non-standard or uncommon values and relationships, and creating new ones; guided by curiosity; supported by ingenuity; pioneering frameworks; and (re)generating vitality... all the while embracing uncertain outcomes.”

Career Skills and Entrepreneurship Training for Artists

Results of the 2015 SNAAP Survey Module

Strategic National Arts Alumni Project, February 2017

Author: Rachel Skaggs

<http://archive.news.indiana.edu/releases/iu/2017/02/snaap-arts-survey.shtml>

This report, based on responses from 26,200 alumni of arts programs in 43 American institutions, provides “insights into the current state of career skills and entrepreneurship education in arts schools”. The author argues that “building strong business and entrepreneurial skills will prepare [arts] students for a career in a job market that increasingly rewards entrepreneurship”.

Overall, 80% of “respondents reported that at some point in their career they had been self-employed, had been hired as an independent contractor, or had worked on a freelance basis”.

The report highlights findings of “an entrepreneurial skills gap wherein 71% of arts alumni indicated entrepreneurial skills were ‘very’ or ‘somewhat important’ to their profession or work life but only 26% of alumni reported their institution helped them develop entrepreneurial skills ‘some’ or ‘very much’.” However, there does appear to be an increase over time in the proportion of arts programs emphasizing entrepreneurial skills such as “generating new ideas or brainstorming”, “taking risks in coursework without fear of penalty”, “evaluating multiple approaches to a problem”, and “inventing new methods to arrive at unconventional solutions”.

Reflecting back, over 80% of alumni indicated that, upon graduation, they were confident in their ability to “be resilient”, “adapt”, and “recognize opportunities to advance [their] ideas or career”. However, only 53% agreed that they were confident in their ability to “financially manage [their] career”.

Other educational gaps include “more knowledge of career-related skills”, such as marketing and promoting their work and talents, developing three- to five-year strategic plans to realize their goals, managing finances, monitoring legal and tax issues, and communicating through and about their art. Similarly, “many alumni reported they were not exposed to a broad view of careers in and outside the arts”. On the other hand, most respondents “were exposed to a broad network of artists, leaders, and scholars in their field”.

The full report explores the findings in much greater depth, with breakdowns by gender, racial / ethnic group, type of school, and area of major within the arts.

Who can afford to be a starving artist?

The key to success might be risk tolerance, not talent

Createquity, June 2016

Authors: Shawn Lent, Louise Geraghty, Michael Feldman, Talia Gibas, and Ian David Moss

<http://createquity.com/2016/06/who-can-afford-to-be-a-starving-artist/>

Drawing on the results of a variety of mostly American surveys, this brief article argues that there are “troubling signs that socioeconomic status does correlate with access to a professional arts career”.

For example, an American study found that the “average household income during the childhood of artists was the same as those who went on to become chief executives, general managers, and engineers – above the 60th percentile of family income”. The results of a different survey show that the proportion of artists having a mother with a college education is **the** highest among 23 occupation categories studied. Similarly, the proportion of artists having a father with a college education is the third-highest among the 23 occupation categories.

The article explores the notion of risk, arguing that “the artist’s path is fraught with risk” due to the long gestation period of artists’ careers, high opportunity costs, high earnings variability, and a high likelihood of being self-employed. The authors wonder whether poorer individuals might refrain “from becoming artists because of what might happen if [that career choice] doesn’t work out”.

The authors admit that, while they “have yet to find solid evidence that risk dissuades individuals from economically disadvantaged backgrounds from pursuing arts careers, [they] know that if the arts and entrepreneurship remain enclaves for the privileged, we will all be the poorer for it”. They suggest further study of “social welfare programs for artists”, “targeted support for less affluent artists”, and “alternate systems that could better support [arts] professionals by decoupling success from an inequitable distribution of risk”.

Situation des artistes / Danse / Arts multidisciplinaires

Sondage des interprètes professionnels en danse au Canada en 2016

Activités, revenus, santé et développement de carrière

Centre de ressources et transition pour danseurs, décembre 2016

Auteur : Kelly Hill, Hill Stratégies

<http://www.hillstrategies.com/fr/content/sondage-des-interpr%C3%A8tes-professionnels-en-danse-au-canada-en-2016-0>

Ce sondage auprès de 532 interprètes professionnels en danse au Canada examine « le travail en danse, les caractéristiques démographiques, les situations familiales, la vie professionnelle, les revenus, la santé et le bien-être, ainsi que le développement et les transitions de carrière ». Les résultats de cette enquête décrivent un vaste portrait des milieux de la danse puisque seulement la moitié des répondants (49 %) étaient membres du Centre de ressources et transition pour danseurs.

En ce qui a trait aux pratiques de danse, le sondage constate qu'une majorité de répondants (57 %) pratique des formes de danse contemporaine/moderne. En 2015, les danseurs ont consacré à peine 20 semaines à la danse, interprété dix œuvres professionnelles et travaillé pour environ trois employeurs en danse en 2015. Comme l'explique le rapport, « le sondage proposait le terme 'employeur' pour désigner quiconque engage un danseur, que ce soit une compagnie, un chorégraphe indépendant, un collectif, un danseur (qui s'engage lui-même), etc. » Le sondage a également établi que de nombreux danseurs donnent des représentations dans plusieurs régions du pays, et que 30 % d'entre eux en ont donné à l'étranger en 2015.

Le sondage révèle que « deux tiers des interprètes ont interrompu leur activité professionnelle pendant au moins 6 mois au cours de leur carrière ». Le plus souvent, les périodes d'inactivité sont à cause de blessures ou parce qu'il n'y a « aucune offre/opportunité de travail ». Un répondant sur neuf (11 %) n'a pas eu d'engagement professionnel en 2015, en grande partie à cause de l'absence d'occasions de travail.

Du côté démographique, le sondage a constaté que 80 % des réponses sont venues de femmes et que 67 % des répondants avaient fait des études postsecondaires. L'âge moyen des interprètes en danse, qui ont « en moyenne 14 années d'expérience professionnelle en danse », est de 34 ans.

Le rapport indique que « la vie professionnelle du danseur est un équilibre délicat de travail d'interprète, d'autre travail en danse, et de travail non relié à la danse ». Ainsi, 81 % des interprètes en danse ont déclaré avoir eu un « emploi ou travail autonome non relié à la danse » en 2015. Le revenu médian des interprètes en danse est présenté de trois façons :

- Le revenu médian tiré des activités professionnelles d'interprète en danse était de 7 000 \$ en 2015.
- Le revenu médian de toutes les activités reliées à la danse était de 15 000 \$ (21 % de moins, après inflation, qu'en 2003-2004, année de réalisation d'un sondage semblable).
- Le revenu médian de toutes les sources était de 20 000 \$ (13 % de moins, après inflation, qu'en 2003-2004 et 39 % de moins que l'ensemble de la population active au Canada).

En ce qui concerne leur santé et bien-être, le sondage conclut que les interprètes en danse semblent avoir une meilleure santé générale que les autres Canadiens tout en ayant une santé mentale et une satisfaction à l'égard de la vie inférieure à celles de l'ensemble de la population. De plus, seulement 35 % des danseurs affirment avoir un régime de soins de santé complémentaire.

La satisfaction des danseurs quant à leur carrière d'interprète en danse était assez élevée, 77 % étant « plutôt satisfaits » ou « très satisfaits ». Le rapport propose une analyse des mots uniques proposés par les danseurs pour compléter la phrase « Quand je pense à mon avenir professionnel, je me sens... ». « Les mots négatifs représentaient 58 % de tous les mots-clés », mais « le mot le plus courant en était un positif (« excité ») ». Les prochains mots les plus fréquents étaient négatifs (« incertain », « anxieux » et « nerveux »).

Quant aux transitions de carrière, le sondage constate que « l'âge médian auquel les artistes comptent mettre fin à leur carrière de danseur est 45 ans, soit plus élevé que l'âge médian en 2005 ». Quant à ce qui pourrait les motiver à poursuivre une deuxième carrière (définie comme une « carrière après que le travail d'interprète a cessé d'être l'objectif professionnel central »), « la nécessité de gagner davantage d'argent » est choisie par 32 % des répondants, soit plus de deux fois plus que la prochaine motivation la plus souvent choisie : « le désir de relever de nouveaux défis » (15 %).

Ré-ensauvagement de l'écosystème des arts

Document de discussion sur la multidisciplinarité dans les arts au Canada

Organismes publics de soutien aux arts du Canada (OPSAC), juillet 2015

Auteure : Helen Yung

<http://www.cpaaf-opsac.org/fr/themes/default.htm#multidisc>

Ce rapport, qui se fonde sur 11 études de cas d'artistes, de regroupements et d'organismes qui ont des pratiques multidisciplinaires au Canada, recense « les principales caractéristiques des démarches multidisciplinaires... pour améliorer et préserver leurs pratiques, leurs activités et leurs structures ». On y trouve également une description des principaux défis et principales possibilités de cette discipline.

Le rapport observe que la démarche des artistes multidisciplinaires « comprend, entre autres, le mélange de disciplines artistiques, d'art communautaire et socialement engagé, de

pratiques artistiques autochtones et pluriculturelles, de technologies, de science, ainsi que le mixte de vocation lucrative et non lucrative. Ces artistes, collectifs et organisations se heurtent continuellement aux modèles de financement d'une autre époque et tributaires d'un système occidental de spécialisation disciplinaire. Ils se consacrent à des pratiques, projets et activités qui s'adressent à la société contemporaine différemment, se fondent sur des cultures et des traditions différentes, s'écartent des normes des disciplines ou se distinguent de quelque manière des formes reconnues de création, de production et de diffusion artistiques. »

Le rapport énumère sept caractéristiques d'une démarche artistique multidisciplinaire :

- « Valoriser une approche dont la conception est inclusive ou multiple »
- « Espace souple et polyvalent ou espaces multiples à des fins multiples »
- Faire appel à de nombreuses compétences et stratégies pour organiser et soutenir leur carrière, y compris le besoin d'avoir « diverses sources de revenus »
- « Expérimenter et explorer au-delà de leur champ de compétences, de formation ou d'expérience et de leur réseau »
- « L'adaptation aux facteurs externes », qui « permet de mettre au point et de soutenir des pratiques, activités et structures de manière efficace »
- « Présenter l'insolite »
- Travailler avec les communautés afin de rendre « possible leur travail et leur viabilité quotidienne »

Les cinq principaux défis du travail multidisciplinaire sont :

- Le « fardeau administratif »
- « Avoir plus d'occasions et plus de reconnaissance et d'acceptation de leur travail et du travail de leurs collègues et de leurs pairs. Beaucoup croient que leurs pratiques sont mal comprises. »
- L'incessante « difficulté d'adaptation des programmes de financement à leurs besoins »
- Le besoin d'un meilleur accès à « des espaces polyvalents de création, production ou présentation »
- La précarité (« comment prospérer quand survivre est difficile »)

L'art multidisciplinaire offre les possibilités suivantes :

- Un accueil favorable de la part du public
- L'ouverture des galeries et des centres d'artistes autogérés aux œuvres multidisciplinaires
- Les occasions de collaborer avec de nouveaux collègues, de partager les responsabilités et d'encadrer d'autres artistes
- Le début d'une reconnaissance plus générale des œuvres (p. ex. « le monde plus étendu des arts, celui du courant dominant, commence à saisir ce que nous faisons. »)

- Un très fort sentiment d'appartenance à une communauté, notamment d'artistes en communion d'idées

L'auteure conclut sa réflexion en affirmant que les artistes multidisciplinaires peuvent être « des chefs de file naturels dans ce que l'on pourrait appeler le mouvement de ré-ensauvagement des arts décrit ainsi : robuste, résilient, ouvert, expansif et décloisonné; rejetant les systèmes hérités et les normes des disciplines; résistant aux politiques institutionnelles régissant l'usage, les objectifs ou les résultats; à la reconquête de valeurs et de relations perdues, sous-représentées, absentes, hors normes ou singulières, et en créant de nouvelles; guidé par la curiosité; soutenu par l'ingéniosité; explorant de nouveaux cadres de travail; et (re) générant la vitalité... tout en s'ouvrant à des résultats incertains. »

Formation des compétences et à l'entrepreneuriat à l'intention des artistes

Résultats du module d'enquête SNAAP de 2015

(Career Skills and Entrepreneurship Training for Artists)

Strategic National Arts Alumni Project, février 2017

Auteure : Rachel Skaggs

<http://archive.news.indiana.edu/releases/iu/2017/02/snaap-arts-survey.shtml>

Ce rapport présente une analyse des réponses de 26 000 diplômés de programmes artistiques dans 43 établissements aux États-Unis. Il fournit « des informations sur l'état actuel de l'enseignement des compétences professionnelles et de l'entrepreneuriat dans les écoles d'art ». L'auteure avance que « l'acquisition de solides compétences en affaires et en entrepreneuriat préparera les diplômés [en art] à une carrière sur le marché qui récompense de plus en plus l'entrepreneuriat ».

En tout, 80 % des « répondants déclarent qu'à un moment de leur carrière, ils avaient été travailleur autonome, entrepreneur indépendant salarié ou pigiste ».

Le rapport révèle qu'il y a « une absence de savoir-faire entrepreneurial, 71 % des diplômés des arts indiquant que ces compétences étaient « très » ou « passablement importantes » pour leur profession ou vie professionnelle, bien qu'à peine 26 % d'entre eux affirment que leur établissement les avait aidés « un peu » ou « beaucoup » à acquérir ce savoir-faire. Toutefois, il semble y avoir une augmentation au fil des années dans la proportion de programmes d'études artistiques qui mettent l'accent sur des compétences comme « générer de nouvelles idées ou faire du remue-méninges », « prendre des risques dans les travaux des cours sans s'exposer à des pénalités », « évaluer des approches multiples à un problème », et « inventer de nouvelles méthodes afin d'arriver à des solutions qui échappent aux conventions ».

Lorsqu'on les invite à se reporter aux années qui ont suivi l'obtention de leur diplôme, plus de 80 % des diplômés indiquent qu'ils avaient confiance en leur capacité de « faire preuve de résilience », de « s'adapter » et de « reconnaître des occasions de faire avancer [leurs] idées ».

ou carrière ». Toutefois, seulement 53 % d'entre eux avaient confiance en leur capacité « d'assurer la gestion financière de leur carrière ».

Parmi les autres lacunes des programmes d'études, il y a « une meilleure connaissance des compétences essentielles d'une carrière » comme le marketing et la promotion de ses œuvres et talents, l'élaboration de plans stratégiques de trois et cinq ans pour atteindre leurs objectifs, la gestion financière, la surveillance des enjeux légaux et fiscaux, et la communication par l'entremise et au sujet de leur art. Pareillement, « de nombreux diplômés affirment ne pas avoir été exposés à une vue d'ensemble des carrières à l'intérieur et à l'extérieur du secteur des arts. D'autre part, la plupart des répondants « ont été exposés à un vaste réseau d'artistes, de leaders et de chercheurs dans leur domaine ».

Le rapport complet présente un portrait détaillé des réponses des diplômés et ventile les données selon le sexe, le groupe racial ou ethnique, le type d'établissement et la discipline artistique de la spécialisation.

Qui peut se permettre d'être artiste crève-la-faim?

La clé du succès pourrait être la tolérance au risque et non le talent

(Who can afford to be a starving artist?)

Createquity, juin 2016

Auteurs : Shawn Lent, Louise Geraghty, Michael Feldman, Talia Gibas et Ian David Moss

<http://createquity.com/2016/06/who-can-afford-to-be-a-starving-artist/>

S'inspirant des résultats d'une foule de sondages surtout américains, ce reportage maintient qu'il y a « des indications troublantes d'une corrélation entre le statut socioéconomique et l'accès à une carrière artistique ».

Il cite en exemple une étude qui a conclu que « le revenu moyen du ménage des artistes au moment de leur enfance était le même que celui des enfants qui allaient devenir des chefs d'entreprise, des directeurs généraux et des ingénieurs, soit au-dessus du 60e percentile du revenu des ménages ». Les résultats d'un autre sondage indiquent que la proportion d'artistes dont la mère était titulaire d'un diplôme universitaire était **la plus élevée** parmi les 23 catégories professionnelles étudiées. La proportion d'artistes dont le père était titulaire d'un diplôme universitaire est la troisième plus élevée des 23 catégories.

Ce reportage explore la dimension humaine du risque et maintient que « le chemin de l'artiste est truffé de risques » attribuables à la longue période de gestation d'une carrière artistique, le coût élevé des occasions, l'extrême variabilité des revenus et la forte possibilité de se retrouver en situation professionnelle autonome. Les auteurs se demandent si les personnes moins fortunées évitent « de devenir artistes à cause de ce qui pourrait se produire si [le choix de carrière] s'avérait infructueux ».

Les auteurs conviennent de « ne pas avoir encore trouvé de données probantes indiquant que le risque décourage les personnes de milieux défavorisés de poursuivre une carrière artistique [mais nous] savons que si les arts et l'entrepreneuriat demeurent des chasses gardées des gens privilégiés, notre société n'en sera que plus pauvre ». Ils recommandent de nouvelles études sur « les programmes d'aide sociale à l'intention des artistes », « des mesures de soutien ciblant les artistes les moins fortunés » et « de nouveaux systèmes pouvant soutenir les professionnels [des arts] en dissociant la réussite d'une distribution inéquitable du risque ».