Hill Stratégies Research Inc. / Recherche Inc.

Facts Stats Insights : Faits Données Idées

www.HillStrategies.com

Arts Research Monitor
Recherches sur les arts

Volume 13, no 9 February / Février 2015 © Hill Strategies Research Inc., 2015. ISSN 1708-170X

Situation of artists / Arts education

In this issue: Summaries of four reports providing insights into different aspects of the training and work situations of artists in Quebec, Australia, and the United States.

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 / Éducation artistique

Dans ce numéro : Des résumés de quatre rapports proposant des observations sur divers aspects de la formation et de la situation professionnelle des artistes au Québec, en Australie et aux États-Unis.

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

Are Quebec audio-visual artists paid appropriately for their work?

(Le travail des artistes au Québec est-il payé à sa juste valeur ?)
IRIS: Institut de recherche et d'informations socio-économiques, October 2014
http://iris-recherche.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/Note-Culture-WEB.pdf

Based on a survey of 407 French-language audiovisual artists who are members of six Quebec associations, this report examines whether "precariousness has become a normalized part of working conditions in this sector of culture". Because the 407 respondents were not chosen by random sampling, the representativeness of the sample relative to all audiovisual artists in Quebec is difficult to assess.

With more than 90% of audiovisual artists working on project-based contracts, the survey found that working conditions in the audiovisual sector include multiple employment, employment instability, a "race for contracts", "atypical work" conditions, and significant "invisible work".

On average, audiovisual artists:

- Worked on 6.75 projects over a two-year period.
- Worked 29 hours per week on audiovisual projects.
- Had significant periods of inactivity mixed with very active periods.
- Worked on 4.3 projects that did not materialize (and were not paid for the average of 7 hours of work per week on these projects).

Unlike many other work sectors, artists themselves assume much of the risk related to projects that do not materialize. Overall, 10% of all projects required artists to defer their fees until the project materialized and generated revenues. The average personal investment in projects that did not materialize was $2,048.

The survey also found that 65% of audiovisual artists had sources of revenue other than their audiovisual projects, including 27% who had a job that was unrelated to their cultural practice. The overall income of audiovisual artists averages $43,500, compared with $41,200 for the overall Quebec population. However, many audiovisual artists have lower incomes. The median income of audiovisual artists ($30,000) is below the median for other Quebeckers ($37,400).

Based on these findings, the report concludes that precariousness is the norm for audiovisual artists.

The longitudinal study of early career artists

A three year tracking study of early career artists looking at the key factors that influence the development of their careers

Australia Council, December 2013

http://2014.australiacouncil.gov.au/resources/reports_and_publications/subjects/artists/the-longitudinal-study-of-early-career-artists

In 2012, the Australia Council surveyed 310 artists who were within the first five years of their careers in order to examine key elements of their career development as well as differences between grant recipients and non-recipients. It is not clear whether the 310 respondents were randomly sampled and whether respondents could be considered representative of all Australian early career artists.

In terms of their early career experiences, the average rating provided by artists regarding their artistic fulfilment to date was moderate (6.4 out of 10), as was their rating of their confidence in their careers (6.7 out of 10). More specifically, 12% of respondents indicated that, over the past year, their career had exceeded their expectations. Another 43% indicated that their career had met their expectations. On the other hand, 29% felt that their career had fallen below their expectations, while the remaining 17% indicated that they pursued a change in direction over the past year. On all of these scales, grant recipients' self-assessments were more favourable than those of non-recipients.

In 2012, 77% of early career Australian artists had a career plan in place. As part of their networking efforts, more than one-half of the early career artists undertook five activities in 2012:

- 70% "connected with someone well respected in their field".
- 74% "collaborated creatively with other artists".
- 63% "attended a conference or seminar".
- 55% were "involved in interstate work".
- 53% were "involved with new companies or venues".

Regarding artists' creative practices and incomes, the survey found that early career artists "were spending almost half of their time on their creative practice (45 percent), but only earning 36 percent of their income from their creative practice". Non-arts-related work took up 24% of the artists' time but earned them 44% of their income. Arts-related activities ("such as studying related to artistic practice, volunteer or paid work in the arts outside their core creative practice") represented 30% of artists' time and 20% of their income.

"Making financial sacrifices and taking financial risks" were seen as key factors that could allow artists to spend more time on their creative practice. Along the same lines, "low income generated through creative activities … and the need to supplement this income with non-arts related activities" was identified as a key barrier to receiving income from creative practice. As might be expected, receiving an arts grants was seen as a key enabler to receiving more income from creative practice.

Artists Report Back

A National Study on the Lives of Art Graduates and Working Artists

BFAMFAPhD, 2014

http://bfamfaphd.com/

Using data from two large-scale American surveys, this report examines the situation of the estimated 1.2 million working artists and 2 million arts graduates over 25 years of age.

In the report, working artists include "people whose primary earnings come from working as writers, authors, artists, actors, photographers, musicians, singers, producers, directors, performers, choreographers, dancers, and entertainers". Bachelor's degree programs in the arts include "music, drama and theater arts, film, video and photographic arts, art history and criticism, studio arts, and visual and performing arts". The report intentionally excluded design and architecture from instructional programs and working artists. It also appears that writing-related programs are not included among the instructional programs.

One of the key findings of the report is that only 200,000 Americans are *both* arts graduates and working artists (representing 10% of all arts graduates and 16% of all working artists). In other words, "the majority of arts graduates work in non-arts fields". This is especially true for women, who account for "60% of arts graduates but only 46% of all working artists".

Where do arts graduates work? The report finds that 23% are classified as "other professionals" (including managers, accountants, and chief executives), 17% as sales or office workers, another 17% as educators, and 7% as workers in "miscellaneous creative fields" (such as architects, designers, and television announcers). Fourteen percent of arts school graduates are not in the labour force.

The report found that 40% "of working artists do not have a bachelor's degree in any field". The most common fields of studies include fine arts (16% of working artists), communications (9%), social sciences (also 9%), and liberal arts and humanities (8%).

On the education side, the report notes that "7 of the top 10 most expensive institutions of higher education in the United States (after financial aid is taken into consideration) are art schools". Given this situation, loan default rates among arts graduates are quite high, and the report implies that student debt levels must also be high.

Based on their findings, the report makes recommendations to improve art schools, the visibility of artists, as well as labour force development in the arts. Specifically, the report recommends that cultural institutions "honor artists and culture workers who do not have experiences of formal, higher education". In addition, the report indicates that "art graduates and working artists could benefit from worker and producer cooperatives, affordable arts institutions, and resource sharing networks".

Making It Work: The Education and Employment of Recent Arts Graduates

Annual Report 2014

Strategic National Arts Alumni Project, 2014
Author: Jennifer C. Lena
http://snaap.indiana.edu/usingSNAAPData/valueForTheField/reports.cfm

Based on three years of surveys of "over 92,000 arts alumni … from 153 institutions – 140 post-secondary institutions and 13 arts high schools", this report examines the situation of graduates of arts and arts-related programs, including architecture, art history, arts administration, arts education, creative and other writing, dance, design, fine and studio arts (including photography), media arts, music history, composition, and theory, music performance, and theatre. The largest groups of respondents graduated from fine and studio arts (32%), design (15%), and media arts (11%). Because the survey respondents were not randomly sampled, the representativeness of the sample relative to all arts-related graduates in the United States is difficult to assess.

Three key findings from the surveys are that arts-related graduates "have found meaningful employment, are satisfied with their lives, and are pleased that they chose to go to an arts school".

The report compares the experiences of recent graduates (i.e., who responded within five years of graduating) and less-recent graduates (i.e., who responded more than five years after graduating and would typically have more work experience):

- Among respondents who were working at the time of the survey, a large majority were either very or somewhat satisfied with their current job (75% of recent and 82% of less-recent graduates).
- Similarly, a large majority of graduates were satisfied with their opportunities to be creative at work (67% of recent and 79% of less-recent graduates).
- A slim majority of recent graduates (52%) were satisfied with their income, compared with 63% of less-recent graduates.
- 64% of recent graduates thought that their current job was either "very relevant" or "relevant" to their arts-related training, compared with 69% percent of less-recent graduates.
- A somewhat higher percentage of graduates found their first job after graduation to be related to their studies. Among respondents who had found employment since graduating, 80% of recent graduates had a first job that they considered to be either "closely" or "somewhat closely" related to their education, compared with 82% of less-recent graduates.
- 14% of recent graduates had more than $60,000 in student debt at graduation, while only 4% of less-recent graduates had such a high level of debt. At the other end of the scale, only 31% of recent graduates had no student debt at graduation, compared with 46% of less-recent graduates.

The surveys also found a high degree of community engagement among arts-related program graduates, including arts attendance, donating money to arts organizations or artists, volunteering with an arts organization, and volunteering to teach in the arts.

The report provides an analysis of many other issues, including graduates' views on their arts-related training programs and factors that would help retain graduates in the arts.

Situation des artistes / Éducation artistique

Le travail des artistes au Québec est-il payé à sa juste valeur ?

IRIS : Institut de recherche et d'informations socio-économiques, octobre 2014
http://iris-recherche.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/Note-Culture-WEB.pdf

Se fondant sur une enquête auprès de 407 artistes audiovisuels francophones membres de six associations du Québec, ce rapport cherche à savoir si « la précarité s'est normalisée comme condition de travail dans ce secteur de l'industrie [culturelle] ». Comme les 407 répondants n'ont pas été choisis de façon aléatoire, il est difficile de déterminer dans quelle mesure cet échantillon est représentatif de l'ensemble des artistes audiovisuels du Québec.

Avec plus de 90 % des artistes audiovisuels travaillant à contrat pour des projets, l'enquête constate que les conditions de travail dans le secteur audiovisuel comprennent le cumul des emplois, la précarité des emplois, une « course aux contrats », des conditions de « travail atypique » et beaucoup de « travail invisible ».

En moyenne, les artistes audiovisuels :

- ont travaillé sur 6,75 projets au cours d'une période de deux ans.
- ont travaillé 29 heures par semaine sur des projets audiovisuels.
- ont eu des périodes importantes d'inactivité alternant avec des périodes d'activité intenses.
- ont travaillé sur 4,3 projets avortés (et n'ont pas été rémunérés pour une moyenne de 7 heures par semaine consacrées à ces projets).

Contrairement à beaucoup d'autres secteurs professionnels, les artistes assument eux-mêmes les risques entourant les projets qui ne se réalisent pas. En tout, 10 % des projets obligent les artistes à reporter leurs honoraires jusqu'à ce que le projet se soit réalisé et qu'il génère des revenus. L'investissement personnel moyen dans les projets avortés s'élève à 2 048 $.

L'enquête a également constaté que 65 % des artistes audiovisuels avaient des sources de revenus autres que les projets audiovisuels, y compris 27 % d'entre eux qui avaient un emploi sans lien avec leur pratique artistique. Le revenu global des artistes audiovisuels est en moyenne de 43 500 $ alors que celui de l'ensemble de la population active du Québec est de 41 200 $. Toutefois, de nombreux artistes audiovisuels ont un revenu inférieur. Le revenu médian des artistes audiovisuels (30 000 $) est inférieur au revenu médian des autres Québécois (37 400 $).

Tirant les conclusions de ces données, le rapport confirme que la précarité est bel et bien la norme pour les artistes audiovisuels.

Étude longitudinale sur des artistes en début de carrière

Étude par panel de trois ans sur les artistes en début de carrière examinant les facteurs clés qui influencent le développement des carrières
(The longitudinal study of early career artists)
Australia Council, décembre 2013
http://2014.australiacouncil.gov.au/resources/reports_and_publications/subjects/artists/the-longitudinal-study-of-early-career-artists

En 2012, l'Australia Council a sondé 310 artistes dont la carrière n'avait pas plus de cinq ans afin d'examiner les éléments clés du développement de leur carrière ainsi que les différences entre ceux qui reçoivent des subventions et ceux qui n'en reçoivent pas. Aucune précision n'est fournie quant à la nature aléatoire de la sélection des 310 répondants ni si ces derniers sont représentatifs de tous les artistes en début de carrière en Australie.

En ce qui concerne leurs premières expériences professionnelles, la note moyenne accordée par les artistes à leur épanouissement artistique était modérée (6,4 sur 10), tout comme leur évaluation de leur confiance en leur carrière (6,7 sur 10). Plus précisément, 12 % des répondants ont indiqué qu'au cours de l'année précédente, leur carrière avait dépassé leurs attentes. Un autre 43 % ont indiqué avoir atteint leurs objectifs professionnels. Par contre, 29 % des répondants estiment que leurs attentes n'ont pas été satisfaites. Les derniers 17 % avouent avoir changé de direction au cours de l'année précédente. Sur toutes ces mesures, les évaluations des artistes qui reçoivent des subventions sont plus favorables que celles des artistes qui n'en reçoivent pas.

En 2012, 77 % des artistes australiens en début de carrière avaient un plan de carrière. Dans le cadre de leurs efforts de réseautage, plus de la moitié des artistes débutants ont entrepris les cinq activités suivantes en 2012 :

- 70 % « sont entrés en communication avec une personne respectée dans leur discipline ».
- 74 % « ont créé en collaboration avec d'autres artistes ».
- 63 % « ont assisté à une conférence ou à un séminaire ».
- 55 % ont « pris part à des projets dans plusieurs états ou territoires australiens ».
- 53 % ont « été associés à de nouvelles entreprises ou de nouveaux lieux de spectacle ».

En ce qui concerne les pratiques artistiques et le revenu, l'enquête a constaté que les artistes débutants « consacrent près de la moitié de leur temps à leur pratique artistique (45 %), alors que celle-ci ne génère que 36 % de leur revenu ». Le travail non artistique occupe 24 % de leur temps et génère 44 % de leur revenu. Les activités de nature artistique (« comme des études sur sa pratique artistique ou un travail bénévole ou payé dans les arts autres que sa pratique artistique personnelle ») prennent 30 % de leur temps et contribuent à 20 % de leur revenu.

« Faire des sacrifices financiers et prendre des risques financiers » sont perçues comme des facteurs clés qui permettent aux artistes de consacrer plus de temps à leurs pratiques artistiques. Dans le même ordre d'idée, on estime que « le faible revenu généré par les activités artistiques… et le besoin de compléter ce revenu par des activités non artistiques » est un obstacle de taille à la possibilité de tirer un revenu de sa pratique artistique. Aucune surprise, on est d'avis que le fait de recevoir une subvention artistique est un catalyseur clé pour tirer plus de revenus de sa pratique artistique.

Les artistes font le point

Étude nationale sur la vie des diplômés en arts et des artistes professionnels
(Artists Report Back)
BFAMFAPhD, 2014
http://bfamfaphd.com/

À l'aide de données de deux grandes enquêtes américaines, ce rapport examine la situation des quelque 1,2 million d'artistes professionnels et 2 millions de diplômés en arts de plus de 25 ans.

Dans ce rapport, les artistes professionnels comprennent « les gens dont le revenu principal provient de leur travail en tant que rédacteurs, auteurs, artistes, acteurs, photographes, musiciens, chanteurs, producteurs, réalisateurs, interprètes, chorégraphes, danseurs et artistes de la scène ». Les programmes de baccalauréat en arts comprennent les disciplines telles que « la musique, le théâtre et les arts théâtraux, le cinéma, la vidéographie et les arts photographiques, l'histoire et la critique de l'art, les arts visuels et les arts de la scène ». Le rapport exclut expressément le design et l'architecture des programmes d'études et des artistes professionnels. Il semblerait également que les programmes consacrés à l'écriture aient été exclus des programmes d'études.

Une des principales constatations du rapport est qu'il y a seulement 200 000 Américains qui sont *à la fois* des diplômés en arts et des artistes professionnels (ce qui correspond à 10 % de tous les diplômés en arts et à 16 % de tous les artistes professionnels). Autrement dit, « la majorité des diplômés en arts travaillent dans des domaines qui ne sont pas reliés aux arts ». C'est particulièrement vrai des femmes qui constituent « 60 % des titulaires de diplômes en arts, mais seulement 46 % des artistes professionnels ».

Où travaillent les diplômés en arts ? Le rapport constate que 23 % d'entre eux se retrouvent dans la catégorie « autres professionnels » (comprenant les gestionnaires, les comptables et les administrateurs généraux), 17 % sont dans les ventes ou travaillent dans un bureau, un autre 17 % sont des éducateurs et 7 % travaillent dans « divers domaines créatifs » (architectes, designers, annonceurs à la télé, etc.). Quatorze pour cent des diplômés d'écoles d'art ne font pas partie de la population active.

Le rapport a constaté que 40 % « des artistes professionnels ne sont titulaires d'aucun baccalauréat, peu importe le domaine ». Les domaines d'études les plus fréquents des titulaires de baccalauréats sont les beaux-arts (16 % des artistes professionnels), les communications (9 %), les sciences sociales (9 %) et les arts libéraux et les humanités (9 %).

Dans son examen des milieux éducatifs, le rapport observe que « 7 des 10 premiers établissements d'études supérieures les plus coûteux aux États-Unis (après avoir tenu compte de l'aide financière) sont des écoles d'art ». Compte tenu de cette situation, les diplômés en arts ont un taux de carence de paiement particulièrement élevé, le rapport laissant sous-entendre que le niveau d'endettement des étudiants doit aussi être très élevé.

En se fondant sur ces constatations, le rapport propose des recommandations pour améliorer les écoles d'art et la visibilité des artistes ainsi que pour favoriser le développement de la main-d'œuvre du secteur des arts. Plus précisément, le rapport recommande que les institutions culturelles « respectent les artistes et les travailleurs culturels qui n'ont pas fait l'expérience des études supérieures formelles ». De plus, il estime que « les diplômés en arts et les artistes professionnels bénéficieraient de coopératives de travail et de production, d'institutions artistiques abordables et de réseaux de partage de ressources ».

Au travail : La formation et les emplois des nouveaux diplômés en arts

Rapport annuel de 2014
(Making It Work: The Education and Employment of Recent Arts Graduates)
Strategic National Arts Alumni Project, 2014
Auteure : Jennifer C. Lena
http ://snaap.indiana.edu/usingSNAAPData/valueForTheField/reports.cfm

Basé sur trois années d'enquêtes auprès « de plus de 92 000 étudiants en arts… de 153 institutions – 140 établissements postsecondaires et 13 écoles secondaires d'art », ce rapport examine la situation des diplômés en arts et de programmes intégrant les arts, y compris l'architecture, l'histoire de l'art, l'administration des arts, l'éducation artistique, l'écriture notamment créative, la danse, le design, les beaux-arts et les arts de studio (y compris la photographie), les arts médiatiques, l'histoire, la composition et la théorie de la musique, l'interprétation musicale et le théâtre. La majeure partie des répondants étaient diplômés des beaux-arts et des arts de studio (32 %), du design (15 %) et des arts médiatiques (11 %). Comme les répondants n'ont pas été sélectionnés de façon aléatoire, la représentativité de l'échantillonnage par rapport à l'ensemble des diplômés en arts aux États-Unis ne peut être déterminée.

Trois constatations clés émergent de ces enquêtes : les diplômés en arts « ont trouvé des emplois appréciables, sont satisfaits de leur situation et sont heureux d'avoir choisi d'aller dans une école dédiée aux arts ».

Le rapport compare les expériences de diplômés récents (soit les répondants diplômés au cours des cinq années précédentes) et les diplômés plus anciens (soit ceux diplômés depuis plus de cinq ans et qui auraient typiquement eu plus d'expériences professionnelles).

- Parmi les répondants qui avaient un travail au moment de l'enquête, une large majorité était soit très, soit un peu satisfaite de son emploi (75 % des diplômés récents et 82 % des diplômés plus anciens).
- De même, une large majorité de diplômés était satisfaite des possibilités d'exprimer leur créativité au travail (67 % des diplômés récents et 79 % des diplômés plus anciens).
- Une petite majorité de diplômés récents (52 %) était satisfaite de leur revenu, en comparaison avec 63 % des diplômés plus anciens.
- 64 % des diplômés récents pensaient que leur formation liée aux arts était soit « très pertinente » ou « pertinente » pour leur emploi actuel, en comparaison avec 69 % de diplômés plus anciens.
- Un pourcentage un peu plus élevé de diplômés ont trouvé que leur premier emploi après la fin de leurs études était dans la ligne de leurs études. Parmi les répondants qui avaient trouvé un emploi après la fin de leurs études, 80 % des diplômés récents avaient un premier emploi qui était « très » ou « assez » relié à leur formation, en comparaison avec 82 % des diplômés plus anciens.
- 14 % des diplômés récents avaient plus de 60 000 $ en dette étudiante à la fin de leurs études, alors que seulement 4 % des diplômés plus anciens avaient un tel niveau de dette. À l'autre bout de l'échelle, seulement 31 % des diplômés récents n'avaient pas une dette étudiante à la fin de leurs études, en comparaison avec 46 % des diplômés plus anciens.

Les enquêtes ont aussi constaté un haut niveau d'engagement communautaire parmi les diplômés des programmes dédiés aux arts, y compris la fréquentation des arts, les dons en argent aux organisations artistiques et aux artistes, le bénévolat auprès d'un organisme artistique, et la disponibilité pour enseigner dans des domaines artistiques.

Le rapport propose une analyse de beaucoup d'autres enjeux, y compris les opinions des diplômés sur leurs programmes d'études reliés aux arts ainsi que sur les facteurs qui pourraient aider les nouveaux diplômés à faire carrière dans les arts.