
Arts Research Monitor

Recherches sur les arts

Volume 13, no 10 March / Mars 2015 © Hill Strategies Research Inc., 2015. ISSN 1708-170X

Arts organizations (heritage, visual arts, orchestras)

In this issue: An analysis of the situation of Canadian arts organizations, including a report on the impact of the recent economic crisis on arts organizations as well as surveys of heritage organizations, visual arts organizations, and orchestras.

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.

Organismes artistiques (patrimoine, arts visuels, orchestres)

Dans ce numéro : Une analyse de la situation des organismes artistiques du Canada, y compris un rapport sur l'effet de la dernière crise économique sur ces organismes ainsi que des enquêtes sur les organismes du patrimoine et en arts visuels et les orchestres.

[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

The impact of the recent economic crisis on the arts

Presentation at the International Conference on Cultural Economics, June 2014

Authors: André Courchesne, Benjamin Boeuf, and Gabriel Zamfir

https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=ACEI2014&paper_id=110

Based on data on 942 arts organizations from CADAC (Canadian Arts Database / Données sur les arts au Canada), this report highlights changes in the revenue streams, expenses, and net assets of arts organizations between 2007-08 and 2011-12. In the first year of this timeframe (i.e., 2007-08 to 2008-09), Canada's Gross Domestic Product decreased by 2.8%. In subsequent years, the economy posted gains of 3.2%, 2.5%, and 1.7%.

The report indicates that private sector revenues were the first to decrease following the recession, declining by 1.9% between 2008-09 and 2009-10 (i.e., the year after the GDP decrease). Private sector revenues increased very slightly in 2010-11 (0.6%), before rebounding with a 6.7% increase in 2011-12. Over the whole period (2007-08 to 2011-12), private sector revenues increased by 8%.

Earned revenues initially showed strong increases (4.5% in both 2008-09 and 2009-10) but decreased by 2.0% in 2010-11 and another 2.1% in 2011-12. Over the whole period, earned revenues increased by 5%.

Government funding showed the smallest overall change, decreasing by 1%. Government funding decreased very slightly in 2008-09 (-0.5%), followed by a 3.4% increase in 2009-10, a 3.8% decrease in 2010-11, and a very small 0.1% increase in 2011-12.

Total revenues increased by 3% over the whole period. Revenues initially increased by 2.1% in 2008-09 and 2.6% in 2009-10 before decreasing by 2.1% in 2010-11 and recording a small increase of 0.7% in 2011-12.

There are three other key findings in the report:

- Organizations with the highest proportion of private sector revenues experienced the smallest overall increase in private sector revenues. Organizations with lower proportions of private sector revenues experienced more positive results.
- Organizations with the largest unrestricted net assets experienced the most significant impact on those assets as a result of the economic downturn.
- The 237 “arts organizations with large capital assets did not experience a similar downfall, but their facility expenses grew significantly” (by \$7.5 million), which the authors link to a change from a collective surplus of \$9.7 million for these organizations to a collective deficit of \$0.3 million.

As a limited, first empirical study of the economic crisis, the report recognizes that “many questions regarding how the economic crisis impacted different disciplines, regions, [and] size of arts organizations remain unanswered”.

Government of Canada Survey of Heritage Institutions: 2011

Department of Canadian Heritage, August 2014

<http://www.pch.gc.ca/eng/1413470724735>

Starting with the 2011 data year, the Department of Canadian Heritage has assumed responsibility for surveying Canada's heritage institutions (formerly a Statistics Canada survey). In 2011, a total of 1,269 not-for-profit heritage institutions responded to the survey, representing approximately "45% of the entire heritage sector" and "the largest sample to be measured in over 12 years".

As was the case in the past, the survey covers heritage organizations such as art galleries, museums, historic sites, zoos, and botanical gardens. For the first time, organizations that are part of a larger institution, such as university-affiliated art galleries, are included in the results. Smaller organizations (i.e., total revenues below \$50,000) were integrated into the survey in 2011. Unlike past surveys, only not-for-profit organizations were included in the survey frame.

With the change in survey responsibility, the survey itself was redesigned, with new information related to "volunteer hours, number of artefacts, exhibitions, online visits, and research requests handled". Given the methodological changes, the report cautions that comparisons should not be made with previous iterations of the survey.

The total revenues of heritage organizations were estimated to be \$1.74 billion in 2011. Total expenditures were \$1.64 billion, resulting in an operating surplus of \$97 million, or 5.5% of total revenues.

In 2011, government revenues accounted for one-half of the operating revenues of heritage organizations (exactly 50%). Earned revenues represented 35% of operating revenues, while private sector fundraising accounted for 14%. (Percentages may not add to 100% due to rounding.)

Almost one-half of the heritage organizations (48%) charge an admission fee. The average adult admission at these organizations was about \$7 in 2011.

Staff compensation was by far the largest expenditure of heritage organizations in 2011, representing 43% of all expenditures. The organizations employed 11,500 people on a full-time basis in 2011 and another 16,731 on a part-time basis. Volunteers (95,900) outnumbered staff members by about a three-to-one ratio. Total volunteer work in heritage organizations was estimated at 6.1 million hours.

The heritage organizations received 45 million in-person visits and 140 million online visits in 2011. They presented 17,400 permanent exhibitions, created 7,600 new exhibitions, and held 294 million artefacts in their care.

Some key statistics for each type of not-for-profit heritage organization in 2011 follow.

Type of organization	Operating revenues	Operating expenses	Surplus / deficit as % of revenues	In-person visits
Art galleries	\$361 million	\$365 million	-1.1%	6.8 million
Museums (other than galleries)	\$699 million	\$660 million	5.6%	21.5 million
Historic sites	\$103 million	\$100 million	2.6%	5.9 million
Archives	\$205 million	\$202 million	1.4%	682,000
Zoos and botanical gardens	\$371 million	\$315 million	15%	9.9 million

On a provincial basis, Ontario-based not-for-profit heritage organizations accounted for \$764 million in revenues (44% of the Canadian total). The revenues of Quebec-based organizations totalled \$439 million in 2011 (25% of the Canadian total). Alberta-based heritage organizations had operating revenues of \$159 million (9% of national revenues), while their British Columbia counterparts accounted for \$156 million (also 9%). The data tables also contain information about the revenues of organizations in other provinces, as well as provincial data on expenses, surplus, employment, and attendance.

The Visual Arts Landscape in Canada as Seen through CADAC, 2011-12

Canada Council for the Arts, March 2014

<http://canadacouncil.ca/council/research/find-research/2014/visual-arts-landscape-cadac>

This report examines data on 243 visual arts organizations regarding their finances and activities, as reported by the organizations in their submissions to CADAC (Canadian Arts Database / Données sur les arts au Canada). The organizations include 127 art museums and public art galleries, 88 artist-run centres, five visual arts production centres, 21 visual arts service organizations, and two “other” organizations. All of the organizations received “an operating grant (annual or multi-year) from one or more arts funders who are members of CADAC”.

CADAC data have limitations. As the report cautions, “statistical data from CADAC are not currently reviewed in the same manner as financial data (which are reconciled with financial statements by CADAC analysts). Statistical data are reported here as is and likely contain some reporting errors.” In addition, “not all provincial and territorial funders are members of CADAC”. As such, organizations in Quebec, Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, and the three territories are likely underrepresented in the dataset.

Regarding the diversity of the visual arts organizations, the report indicates that 7% of the organizations “are diverse in terms of their mandate”, including groups serving Aboriginal, official language minority, and culturally diverse Canadians. As noted in the report, “these figures do not capture all aspects of diversity as they do not represent the degree to which

mainstream organizations may undertake programming with respect to diverse communities”.

In 2011-12, the different types of visual arts organizations had different revenue structures, as shown in the table below.

Type of organization	Government grants	Earned revenues	Private sector revenues
Art galleries	49%	26%	25%
Artist-run centres	75%	13%	13%
Visual arts service organizations	57%	37%	7%
Production centres	34%	45%	21%
<i>Note: The above percentages may not add to 100% due to rounding.</i>			

For each type of organization, artist fees and artistic salaries represented between 40% and 60% of total expenditures in 2011-12.

The visual arts organizations represented in the dataset curated 3,100 exhibitions in 2011-12, of which 76% were contemporary exhibitions. The report highlights the role of visual arts organizations in supporting the work of more than 20,000 artists (about 90% of whom are Canadian) and engaging “the public in significant ways in the visual arts (attendance of more than 12 million at exhibitions and 1.7 million at arts education activities)”.

Balancing the Scores: The Financial Health of Canadian Symphony Orchestras

HEC Montréal, June 2014

Authors: Renaud Legoux, Tara McGrath, and Sylvain Sénécal

<http://orchestrascanada.org/resource/balancing-act/>

This presentation examines Canadian statistics related to “Baumol’s cost disease”, which states that expenses might rise prohibitively over time in labour intensive sectors, such as the arts, “where productivity gains are limited”. An American researcher recently examined the “perilous life of symphony orchestras” in the U.S., where expenses have indeed risen faster than revenues. The researcher found that the negative impacts of rising costs “have been staved off by an increase in private sector support” for American orchestras.

The Canadian data in the presentation relate to the finances of 48 orchestras between 2004-05 and 2011-12. Over this eight-year period, revenue increases matched expenditure increases, resulting in no “earnings gap” in Canada.

The presentation indicates that the revenues of Canadian orchestras increased significantly more than those of American orchestras between 2004-05 and 2011-12. Government subsidies, performance-based revenues, and non-performance revenues all grew more for Canadian

orchestras than American ones during this timeframe. Private sector support saw little change in both countries.

Expenses have grown much more slowly for Canadian orchestras than their American counterparts. The differences between Canadian and American orchestras are most pronounced in terms of marketing expenses, production operations, artistic costs, and performance expenses. In addition, Canadian orchestras' expenditures have been more flexible, reacting more quickly to economic cycles.

The presentation concludes that "Canadian orchestras keep a better balance between revenues and expenses" and are also "more responsive to economic conditions" than American orchestras.

Organismes artistiques (patrimoine, arts visuels, orchestres)

L'impact de la dernière crise économique sur les arts

(The impact of the recent economic crisis on the arts)

Présentation à la Conférence internationale sur l'économie de la culture, juin 2014

Auteurs : André Courchesne, Benjamin Boeuf et Gabriel Zamfir

https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=ACEI2014&paper_id=110

Basé sur les données CADAC (Canadian Arts Database/Données sur les arts au Canada), de 942 organismes artistiques, ce rapport examine l'évolution des sources de revenus, des dépenses et des actifs nets des organismes artistiques entre 2007-2008 et 2011-2012. Au cours de la première année de cette période, soit l'exercice 2007-2008 à 2008-2009, le produit intérieur brut du Canada a reculé de 2,8 %. Au cours des années subséquentes, l'économie a progressé de 3,2 %, 2,5 % et 1,7 %.

Le rapport indique que le revenu provenant du secteur privé a été le premier à reculer après la récession, baissant de 1,9 % entre 2008-2009 et 2009-2010 (l'année après la baisse du PIB). Il a augmenté très légèrement en 2010-2011 (0,6 %), avant de bondir de 6,7 % en 2011-2012. Pour l'ensemble de la période (2007-2008 à 2011-2012), le revenu provenant du secteur privé a augmenté de 8 %.

Les revenus gagnés ont beaucoup augmenté au début de la période (de 4,5 % en 2008-2009 et 2009-2010) avant de reculer de 2 % en 2010-2011 et d'un autre 2,1 % en 2011-2012. Pour l'ensemble de la période, les revenus gagnés ont augmenté de 5 %.

C'est du côté du financement public que l'on constate le moins de changement, baissant de 1 % au total. Le financement public a reculé très légèrement en 2008-2010 (-0,5 %), suivi d'une augmentation de 3,4 % en 2009-2010, d'un recul de 3,8 % en 2010-2011 et d'une progression minimale de 0,1 % en 2011-2012.

Le total des revenus a augmenté de 3 % pour l'ensemble de la période. Les revenus ont augmenté de 2,1 % en 2008-2009 et de 2,6 % en 2009-2010 avant de reculer de 2,1 % en 2010-2011 et d'enregistrer une faible augmentation de 0,7 % en 2011-2012.

Les trois autres principales constatations du rapport :

- Les organismes ayant les proportions les plus élevées de revenus du secteur privé ont connu la plus petite augmentation générale de ces revenus. Les organismes qui tiraient moins de leurs revenus du secteur privé ont connu des résultats plus positifs.

- Les actifs des organismes ayant le plus d'actifs nets non affectés ont été les plus touchés à la suite du ralentissement économique.
- Les 237 « organismes artistiques ayant le plus d'immobilisations n'ont pas connu un tel recul, bien que les dépenses reliées aux équipements ont augmenté considérablement » (de 7,5 millions \$), ce que les auteurs relient au passage de leur excédent collectif de 9,7 millions \$ à un déficit collectif de 0,3 million \$.

En tant que première étude empirique sur la crise économique, le rapport reconnaît que « de nombreuses questions au sujet de l'effet de la crise économique sur les diverses disciplines, régions [et] tailles des organismes artistiques demeurent sans réponses ».

Enquête du gouvernement du Canada sur les établissements du patrimoine : 2011

Ministère du Patrimoine canadien, août 2014

<http://www.pch.gc.ca/fra/1413470724735/>

À partir de l'année de données 2011, le ministère du Patrimoine canadien a assumé la responsabilité de mener des enquêtes sur les établissements du patrimoine du Canada (enquête assurée par Statistique Canada auparavant). En 2011, 1 269 établissements du patrimoine sans but lucratif ont participé à l'enquête, constituant environ « 45 % de tout le secteur du patrimoine » et « le plus vaste échantillon à être mesuré depuis plus de 12 ans ».

Comme ce fut le cas dans le passé, l'enquête porte sur les organismes du patrimoine comme les musées d'art, les galeries d'art publiques, les musées, les lieux historiques, les zoos et les jardins botaniques. Pour la première fois, les organismes qui font partie d'un grand établissement, comme les galeries d'art affiliées à une université, figurent dans les résultats. Les petits organismes (ceux ayant moins de 50 000 \$ en revenus) ont été ajoutés à l'enquête en 2011. Contrairement aux enquêtes précédentes, seuls les organismes sans but lucratif étaient inclus dans les paramètres de l'enquête.

Le changement de responsabilité de l'enquête a été accompagné d'une refonte de l'enquête et l'ajout de nouveaux renseignements sur les « heures de bénévolat, le nombre d'artefacts, d'expositions, de visites sur Internet et de demandes de recherche ». Compte tenu des changements à la méthodologie de l'enquête, le rapport met en garde contre toute comparaison aux données des versions précédentes.

Le total des revenus des organismes du patrimoine est estimé être de 1,74 milliard \$ en 2011. Le total des dépenses s'est élevé à 1,64 milliard, laissant un excédent d'exploitation collectif de 97 millions \$, ou 5,5 % du total des revenus.

En 2011, les organismes du patrimoine tiraient la moitié (exactement 50 %) de leur revenu auprès de sources publiques. Les revenus gagnés représentent 35 % des revenus de

fonctionnement, tandis que les collectes de fonds auprès du secteur privé sont à l'origine de 14 % de leur revenu. (Les valeurs ayant été arrondies, les pourcentages ne totalisent pas 100 %.)

Près de la moitié des organismes du patrimoine (48 %) perçoivent des droits d'entrée. Les droits d'entrée pour un adulte étaient en moyenne d'environ 7 \$ en 2011.

La rémunération du personnel est de loin le poste des dépenses le plus élevé des organismes du patrimoine en 2011, et représente 43 % de toutes les dépenses. Les organismes avaient 11 500 employés à temps plein et 16 731 employés à temps partiel en 2011. Il y avait trois fois plus de bénévoles (95 900) que d'employés. On estime que l'apport de travail bénévole s'élève à 6,1 millions d'heures.

Les organismes du patrimoine ont reçu 45 millions de visiteurs sur place et 140 millions de visites sur Internet en 2011. Ils ont présenté 17 400 expositions permanentes et créé 7 600 nouvelles expositions. Ils ont la garde de 294 millions d'artefacts.

Voici quelques statistiques clés pour chaque type d'organisme du patrimoine sans but lucratif en 2011.

Type d'organisme	Total des revenus	Total des dépenses	Excédent/déficit en tant que % des revenus	Visites sur place
Musée d'art/galeries d'art publiques	361 millions \$	365 millions \$	-1,1 %	6,8 millions
Musées (autres que les musées d'art)	699 millions \$	660 millions \$	5,6 %	21,5 millions
Lieux historiques	103 millions \$	100 millions \$	2,6 %	5,9 millions
Archives	205 millions \$	202 millions \$	1,4 %	682 000
Zoos et jardins botaniques	371 millions \$	315 millions \$	15 %	9,9 millions

Quant aux données provinciales, les organismes du patrimoine sans but lucratif établis en Ontario ont eu des revenus de 764 millions \$ (44 % du total canadien). Les organismes du Québec ont récolté 439 millions \$ en 2011 (25 % du total canadien). Le total des revenus des organismes de l'Alberta a atteint 159 millions \$ (9 % du total canadien), tandis que les organismes homologues de la Colombie-Britannique ont reçu 156 millions \$ (également 9 %). Les tableaux de données comprennent également des renseignements au sujet des revenus des organismes des autres provinces ainsi que des données sur les dépenses, les excédents, l'emploi et la fréquentation par province.

Le paysage des arts visuels au Canada sous la loupe du système de données sur les arts au Canada (CADAC), 2011-2012

Conseil des arts du Canada, mars 2014

<http://conseildesarts.ca/conseil/recherche/trouver-les-rapports-de-recherche/2014/paysage-des-arts-visuels-cadac>

Ce rapport examine les données sur les finances et les activités de 243 organismes en arts visuels provenant de leurs soumissions au CADAC (Canadian Arts Database/Données sur les arts au Canada). Les organismes comprennent 127 musées d'art et galeries d'art publiques, 88 centres d'artistes autogérés, cinq centres de production d'arts visuels, 21 organismes de services aux arts visuels et deux « autres » organismes. Tous les organismes avaient reçu « une subvention de fonctionnement (annuelle ou pluriannuelle) d'un ou de plusieurs organismes de soutien aux arts qui sont membres de CADAC ».

Les données CADAC ont des limites. Comme le rappelle le rapport, « les données statistiques provenant de CADAC ne sont actuellement pas révisées de la même manière que les données financières (lesquelles sont rapprochées avec les états financiers par les analystes du CADAC). Les données statistiques sont reproduites ici telles quelles et peuvent contenir certaines erreurs de déclaration. » De plus, « ce ne sont pas tous les organismes de soutien aux arts provinciaux et territoriaux qui sont membres de CADAC ». Par conséquent, les organismes du Québec, de Terre-Neuve-et-Labrador, de l'Île-du-Prince-Édouard et des trois territoires sont vraisemblablement sous-représentés dans l'ensemble de données.

En ce qui concerne la diversité culturelle des organismes en arts visuels, le rapport précise que 7 % des organismes « sont de cultures diverses en ce qui regarde leur mandat », y compris les organismes autochtones, les organismes des minorités de langue officielle et les organismes de cultures diverses. Comme l'observe le rapport, « ces chiffres ne rendent pas compte de tous les aspects de la diversité culturelle, puisqu'ils ne tiennent pas compte des programmes créés par les organismes réguliers visant les communautés diverses ».

En 2011-2012, la structure des revenus variait selon le type d'organisme en arts visuels, comme le révèle tableau suivant.

Type d'organisme	Subventions du secteur public	Revenus gagnés	Revenus du secteur privé
Musées d'art/galeries d'art publiques	49 %	26 %	25 %
Centres d'artistes autogérés	75 %	13 %	13 %
Organismes de services aux arts visuels	57 %	37 %	7 %
Centre de production	34 %	45 %	21 %
<i>Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, les pourcentages ne totalisent pas 100 %.</i>			

Pour chaque type d'organisme, les salaires et cachets des artistes représentaient de 40 % à 60 % du total des dépenses en 2011-2012.

Les organismes en arts visuels représentés dans cet ensemble de données ont organisé 3 100 expositions en 2011-2012, dont 76 % étaient d'œuvres contemporaines. Le rapport met en valeur le rôle essentiel que jouent ces organismes dans le soutien du travail de plus de 20 000 artistes (90 % de Canadiens) et dans la participation du « public aux arts visuels (participation de plus de 12 millions de personnes aux expositions et de 1,7 million dans des activités d'éducation artistique) ».

La santé financière des orchestres symphoniques au Canada : un fragile équilibre

HEC Montréal, juin 2014

Auteurs : Renaud Legoux, Tara McGrath et Sylvain Sénécal

<http://www.orchestrescanada.org/resource/sante-financiere-orchestres/>

Cette présentation examine les données canadiennes relatives à la « loi de Baumol, ou loi de la fatalité des coûts croissants », selon laquelle les dépenses peuvent augmenter de façon prohibitive au fil des années dans les secteurs à prédominance de main-d'œuvre comme les arts « où les gains de productivité sont limités ». Un chercheur américain avait examiné précédemment « la vie périlleuse des orchestres symphoniques » aux États-Unis, où les dépenses ont augmenté plus rapidement que les revenus. Le chercheur avait constaté que les effets négatifs de l'augmentation des coûts « avaient été palliés par une augmentation du soutien du secteur privé » accordé aux orchestres.

Les données canadiennes dans la présentation portent sur les finances de 48 orchestres entre 2004-2005 et 2011-2012. Au cours de cette période de huit ans, les augmentations de revenus ont suivi les augmentations de dépenses, de telle sorte qu'il n'y a pas d'« écart de revenu » au Canada.

La présentation indique que les revenus des orchestres canadiens ont augmenté beaucoup plus que ceux des orchestres américains entre 2004-2005 et 2011-2012. Les subventions du secteur public, les revenus tirés des concerts et les autres revenus gagnés des orchestres canadiens ont tous augmenté plus que ceux des orchestres américains au cours de cette période. Le soutien du secteur privé a très peu changé dans les deux pays.

Les dépenses ont augmenté beaucoup plus lentement pour les orchestres canadiens qu'américains. C'est du côté des dépenses de marketing, des opérations de production, des coûts artistiques et des dépenses des concerts que l'on constate les différences les plus prononcées entre les orchestres canadiens et américains. De plus, les dépenses des orchestres canadiens ont plus de souplesses et réagissent plus rapidement aux cycles économiques.

La présentation conclut que « les orchestres canadiens conservent un meilleur équilibre entre les revenus et les dépenses » et qu'ils sont « plus réactifs aux conditions économiques » que les orchestres américains.