
Arts Research Monitor

Recherches sur les arts

Volume 14, no 7 November / Novembre 2015 © Hill Strategies Research Inc., 2015. ISSN 1708-170X

Situation of artists

In this issue: Four reports examining different aspects of the working lives of artists, including a Canadian study on the education of artists, a series of reports from the United Kingdom on the situation of visual artists, a report on Quebec song, and a series of American reports on the earnings of musicians and composers.

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.

La situation des artistes

Dans ce numéro : Quatre rapports examinent différents aspects de la vie professionnelle des artistes, y compris une étude canadienne sur la formation des artistes, une série de rapports du Royaume-Uni sur la situation des artistes visuels, un rapport sur la chanson québécoise et une série de rapports américains sur les revenus des musiciens et des compositeurs.

[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

Educating Artists

An analysis of the educational backgrounds of working artists and the labour market activities of arts program graduates in Canada

Hill Strategies Research Inc., June 2015

<http://www.hillstrategies.com/content/educating-artists>

Author: Kelly Hill

Based on the 2013 National Graduates Survey and the 2011 National Household Survey, this report examines the labour force situation of arts graduates and the post-secondary education of artists in Canada.

Looking at the 326,300 Canadian workers 25 years of age or older who have graduated from post-secondary visual and performing arts programs, the report finds that they have a range of occupations. Of note, 11% of visual and performing arts graduates worked as artists in 2011, and “another 20% worked in other occupations within the broad category of arts, culture, recreation, or sports”. Important proportions of visual and performing arts graduates worked in sales and service (18%), business, finance, and administration (14%), management (11%), and in education, law, social services, and government (also 11%).

The report finds that the 134,500 artists 25 or older have a “diverse array of educational backgrounds”, with 28% having “graduated from a post-secondary visual or performing arts program”. In addition, 6% of artists graduated from an education program, and the same number graduated from communications and journalism. Five percent of artists graduated from business, management, and marketing.

The report indicates that there is limited “overlap between working artists and arts graduates”, given the fact that 11% of visual and performing graduates are artists and 28% of artists are arts graduates.

Another key finding of the report is that there are “signs of underemployment of recent arts and communications graduates” when compared with other graduates:

- Only 36% of arts and communications graduates have a job that is closely related to their studies, compared with 58% of all graduates.
- “23% of arts and communications graduates worked at a job with gross annual earnings below \$20,000, compared with 10% of all graduates.”
- “Arts and communications graduates are much more likely than other graduates to be employed in sales and service occupations (22% vs. 13%).”

Despite their labour market challenges, “72% of recent arts and communications graduates would choose the same program of studies again. This is only slightly less than the percentage of all graduates (76%).”

Paying Artists: Valuing Art, Valuing Artists

DHA Communications, 2013 to 2015

<http://www.payingartists.org.uk/research-guidance/>

Unlike some other countries, including Canada, visual artists in the United Kingdom do not have a standard fee structure for exhibiting in public galleries. The “Paying Artists” campaign, which is attempting to change that, has produced a number of research reports.

A 2013 survey of 1,061 artists was conducted and summarized in a report on “Phase 1 Findings”. As with all online surveys where individuals self-select whether to respond, the responses may not provide a statistically representative sample of all U.K. visual artists.

The survey finds that 71% of respondents are female. In terms of career phase, 45% of respondents consider themselves emerging artists, 37% mid-career artists, 14% established artists, and 3% students.

Regarding their income from their practice (before expenses), 8% of artists reported no income, and another 64% reported less than £10,000 of income (roughly \$20,000 in Canadian dollars). Another 17% of artists earned between £10,001 and £20,000 (\$20,000 to \$40,000 CDN), and 7% earned between £20,001 and £30,000 (\$40,000 to \$60,000 CDN). Only 4% of artists earn more than £30,001 (\$60,000 CDN) from their practice. Concerning sources of income for their practice, the survey finds that artists rank commissions most highly, followed by teaching, sales, and exhibitions.

About one-half of respondents (51%) earn 25% or less of their overall income from their art or craft practice. In other words, many visual artists “earn significant proportions of their income from other activities outside their practice”.

Regarding the importance of exhibitions, the survey found that “the most important functions of an exhibition from an artist’s perspective are to raise the profile of their work across the visual arts and to provide a vehicle for sharing their work with the public”. The number one barrier to exhibiting work is that it is “too expensive”.

A 2014 report (“Securing a Future for Visual Arts in the U.K.”) finds that “71% of artists exhibiting in publicly-funded galleries received no fee for their work. In fact, 59% did not even receive payment for their expenses”. The report also indicates that “63% of artists have had to turn down requests from galleries to exhibit their work because they cannot afford to do so without pay.”

A 2015 survey (“Paying Artists Consultation Report 2015”) examines the views of artists, curators, and gallery representatives on the payment of artists, how to improve fee negotiations, and how fees could be calculated.

A Portrait of Quebec Song

(Un portrait de la chanson québécoise)

Conseil des arts et des lettres du Québec, January 2013

Author: Philippe Renaud

<http://www.calq.gouv.qc.ca/publications/sommaire.htm>

Prepared for a 2013 Forum on Quebec Song, this French-language opinion piece attempts to stimulate reflection on the state of Quebec song and French-language song in particular. Raising important questions, the article examines topics such as internationalization, technological change, touring, training, and funding. The article argues that “these days, much imagination is required to develop new sources of revenue” for singers, songwriters, and music groups.

The article briefly explores the connection between song and Quebec identity, posing the question whether Quebec songs affirm “national identity” or whether Quebec identity drives artistic expression. The article cites statistics showing that English-language song occupies an important share of the Quebec market for recorded music and live shows. Reaching international markets is an important consideration for many music acts, and a number of Quebec groups have chosen to sing in English in order to reach a larger international market.

The digital revolution has changed the market for Quebec music, with many consumers opting for digital downloads rather than physical recordings. Statistics cited in the article show that Quebec music occupies a much larger share of physical recordings (51%) than digital albums (32%) or digital songs (6%) sold in the province. The article touches on issues of copyright and the monetization of recorded works in a digital era.

The article questions whether current training frameworks are adequate to ensure that musicians understand the complexities of the music industry and to ensure that others (managers, touring managers, publishers, etc.) are able to help artists earn a living from their music.

Finally, the article examines sources of funding for Quebec music and musicians, including the Conseil des arts et des lettres du Québec (the Quebec arts council), the Canada Council for the Arts, the Société de développement des entreprises culturelles (Quebec’s agency for assisting cultural industries), Musicaction / Factor, and the Radio Starmaker Fund. The article asks whether Quebec song is underfunded compared with other elements of the cultural industries.

Artist Revenue Streams

A multi-method, cross-genre examination of how US based musicians and composers are earning a living

Future of Music Coalition, 2012

<http://money.futureofmusic.org>

This series of reports examines the revenues of musicians and composers in the United States based on an online survey (5,371 respondents), in-person interviews with more than 80 musicians, and six case studies of musicians' financial records. While the survey sample is very large, the online methodology (where individuals self-select whether to respond) may not provide a statistically representative, randomized sample of all U.S. musicians.

The report highlights the revenue streams available to many different types of musicians, including songwriters, composers for film and TV, touring band members, jazz musicians, orchestra musicians, members of classical ensembles, and hip hop artists.

The reporting is provided on a series of web pages, which outline the largely “middle class existence” of many U.S. musicians. “The average personal gross income for the past twelve months of all survey respondents was \$55,561 [USD, roughly \$75,000 in Canadian dollars]. This number includes income from all sources, which could include other jobs (music related or otherwise), pension payments, investments, and so on. This is slightly higher than the US population.”

Sixty-five percent of responding musicians and composers are male, while 60% hold a music industry or conservatory degree. Similar numbers of respondents spend at least 36 hours a week making music (40%) and derive all of their personal income from music (42%).

The website notes that “the vast majority of artists rely on an ever-shifting composite of income sources based on their compositions, sound recordings, performances, brand, and their knowledge of their craft”. In fact, more than one-half of respondents earn income from at least three different roles in the music industry, including composing / songwriting, recording, being a “salaried player” in an orchestra or ensemble, performing live, performing at recording sessions, teaching, and producing. A separate section of the website breaks down the roles into 45 specific revenue streams for composers and musicians.

The website explores the “myth” that touring revenue is a substantial component of all musicians' incomes. In fact, 42% of survey respondents received no performing income in the previous year. Overall, “income from live performances accounted for 28% of survey respondents' income in past 12 months”. Live performance was most important for country musicians (45% of total income), rock musicians (42%), jazz players (38%), and rap / hip hop / urban music performers (36%). Performance revenues for many classical musicians was captured separately, under “salaried player” or “freelancer”. When salaried player income is added to live performance income, 47% of respondents' incomes can be largely attributed to live performance.

La situation des artistes

Éducation des artistes

Une analyse des antécédents scolaires des artistes actifs et des activités des diplômés des programmes d'art sur le marché du travail au Canada

Hill Stratégies Recherche Inc., juin 2015

<http://www.hillstrategies.com/fr/content/%C3%A9ducation-des-artistes>

Auteur : Kelly Hill

Fondé sur les données de l'Enquête nationale auprès des diplômés de 2013 et de l'Enquête nationale auprès des ménages de 2011, ce rapport examine la situation sur le marché du travail des diplômés des arts ainsi que la formation postsecondaire des artistes au Canada.

Cet examen des 326 300 travailleurs canadiens de 25 ans et plus diplômés de programmes postsecondaires en arts visuels et en arts de la scène constate qu'ils occupent de nombreuses professions. Fait important à noter, 11 % des diplômés en arts visuels et en arts de la scène travaillaient en tant qu'artistes en 2011 et un autre « 20 % d'entre eux travaillaient dans le vaste secteur des arts, de la culture, des loisirs et des sports ». Des proportions importantes de ces diplômés travaillent dans le secteur des ventes et des services (18 %), dans le secteur des affaires, de la finance et de l'administration (14 %), en gestion (11 %) et en éducation, en droit, dans les services sociaux et dans la fonction publique (également 11 %).

Le rapport constate que les 134 500 artistes de 25 ans et plus « ont des antécédents scolaires très diversifiés », 28 % d'entre eux étant « diplômés d'un programme postsecondaire d'arts visuels ou d'arts de la scène ». De plus, 6 % des artistes sont diplômés d'un programme d'éducation et le même nombre le sont de programmes de communications et de journalisme. Cinq pour cent des artistes sont diplômés en commerce, en gestion et en marketing.

Le rapport indique qu'il y a peu de « chevauchement entre les artistes professionnels et les diplômés des arts », puisque 11 % des diplômés en arts visuels et en arts de la scène sont des artistes et que 28 % des artistes sont diplômés des arts.

Autre constatation importante du rapport, il y a des « indications de sous-emploi des diplômés récents en arts et en communications » comparativement aux autres diplômés :

- Seulement 36 % des diplômés en arts et en communications ont un emploi qui se rapportait à leurs études, comparativement à 58 % de tous les diplômés.
- « 23 % des diplômés en arts et en communications avaient un emploi avec un revenu brut inférieur à 20 000 \$, comparativement à 10 % de tous les diplômés. »
- « Les diplômés en arts et en communications ont beaucoup plus tendance que les autres

diplômés à avoir des professions dans les ventes et les services (22 % vs 13 %). »

Malgré leurs défis sur le marché du travail, « 72 % des diplômés récents en arts et en communications choisiraient de nouveau le même programme d'études. C'est à peine moins que le pourcentage de l'ensemble des diplômés (76 %). »

Payer les arts : valoriser l'art, valoriser les artistes

(Paying Artists: Valuing Art, Valuing Artists)

DHA Communications, de 2013 à 2015

<http://www.payingartists.org.uk/research-guidance/>

Contrairement à quelques autres pays dont le Canada, il n'y a pas de barème de droits au Royaume-Uni pour les artistes visuels lors de l'exposition de leurs œuvres dans des musées d'art. La campagne *Paying Artists* (« Payer les artistes »), qui tente d'y remédier, a produit une série de rapports de recherches à ce sujet.

Le rapport *Phase 1 Findings* résume les résultats d'un sondage réalisé en 2013 auprès de 1 061 artistes. Comme pour tous les sondages en ligne où les répondants décident de répondre ou non, les répondants ne sont peut-être pas statistiquement représentatifs de tous les artistes visuels du Royaume-Uni.

Soixante-et-onze pour cent des personnes qui ont répondu au sondage sont des femmes. Quant à l'étape de leur carrière, 45 % des répondants se considèrent des artistes émergents, 37 % des artistes en milieu de carrière, 14 % des artistes établis et 3 % des étudiants.

En ce qui concerne le revenu tiré de leur pratique artistique (avant les dépenses), 8 % des artistes déclarent n'en tirer aucun revenu et 64 % en tirent moins de 10 000 £ (environ 20 000 dollars canadiens). Un autre 17 % des artistes ont gagné entre 10 001 £ et 20 000 £ (20 000 \$ à 40 000 \$), et 7 % ont gagné entre 20 001 £ et 30 000 £ (40 000 \$ à 60 000 \$). Seulement 4 % des artistes ont tiré plus de 30 001 £ (60 000 \$) de leur pratique artistique. Selon ce sondage, les artistes classent les commissions comme leur principale source de revenus, devant l'enseignement, les ventes et les expositions.

Environ la moitié des répondants (51 %) tirent 25 % ou moins de leur revenu global de leur pratique artistique ou de métier d'art. Autrement dit, de nombreux artistes visuels « gagnent des proportions importantes de leurs revenus d'activités autres que de leur pratique artistique ».

En ce qui concerne l'importance des expositions, le sondage a trouvé que « les fonctions les plus importantes des expositions du point de vue de l'artiste sont de faire connaître l'œuvre de l'artiste dans les milieux des arts visuels et de fournir un moyen pour partager les œuvres avec le public ». Le principal obstacle à l'exposition des œuvres est que « ça coûte trop cher ».

Un rapport de 2014 (*Securing a Future for Visual Arts in the U.K.*) constate que « 71 % des artistes qui ont eu une exposition dans un musée d'art n'ont pas reçu de droits pour leurs œuvres. De fait, 59 % n'ont même pas reçu de paiements pour leurs dépenses ». Le rapport affirme également que « 63 % des artistes ont dû refuser des demandes de musées pour exposer leurs œuvres parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'exposer sans être payés. »

Un sondage de 2015 (résumé dans le rapport *Paying Artists Consultation Report 2015*) examine le point de vue des artistes, des commissaires et des représentants des musées sur le paiement des artistes ainsi que sur la façon d'améliorer la négociation des droits et de calculer les droits.

Un portrait de la chanson québécoise

Conseil des arts et des lettres du Québec, janvier 2013

Auteur : Philippe Renaud

<http://www.calq.gouv.qc.ca/publications/sommaire.htm>

Préparé pour le Forum sur la chanson québécoise de 2013, cet essai tente de susciter une réflexion sur l'état de la chanson québécoise et notamment de la chanson en français. Il soulève des questions importantes en examinant des enjeux tels que l'internationalisation, le changement technologique, les tournées, la formation et le financement. Il avance qu'« aujourd'hui, l'imagination est nécessaire pour développer de nouvelles sources de revenus » pour les interprètes, les compositeurs et les groupes.

L'essai explore brièvement la relation entre la chanson et l'identité québécoise et se demande si la chanson québécoise est une affirmation de l'« identité nationale » ou si c'est l'identité québécoise qui motive l'expression artistique. Il cite des chiffres indiquant que la chanson en anglais occupe une part importante du marché de la musique enregistrée et des spectacles au Québec. De nombreux artistes accordent beaucoup d'importance aux marchés internationaux, au point que plusieurs groupes québécois ont choisi de chanter en anglais afin de percer sur un marché international plus vaste.

La révolution numérique a également transformé le marché de la musique québécoise, de nombreux consommateurs ayant abandonné les disques au profit des téléchargements numériques. Selon les données citées dans l'essai, la musique québécoise enregistrée occupe une part beaucoup plus grande des ventes de disques (51 %) que d'albums numériques (32 %) ou de chansons téléchargées (6 %) vendus au Québec. L'essai soulève le problème du droit d'auteur et de la monétisation des enregistrements à l'époque numérique.

L'essai se demande si les structures actuelles de formation sont adéquates pour assurer que les musiciens comprennent les complexités de l'industrie de la musique et pour assurer que les autres acteurs (gérants d'artistes, agents de tournée, éditeurs, etc.) soient en mesure d'aider les artistes à gagner leur vie en faisant de la musique.

Enfin, l'essai examine les sources de financement de la musique et des musiciens du Québec, y compris le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts du Canada, la Société de développement des entreprises culturelles, Musicaction/Factor et le Fonds RadioStar. Il demande également si la chanson québécoise est sous-financée comparativement à d'autres volets des industries culturelles.

Sources de revenus des artistes

Un examen multiméthode et multigenre de la façon dont les musiciens et les compositeurs établis aux États-Unis gagnent leur vie

(Artist Revenue Streams)

Future of Music Coalition, 2012

<http://money.futureofmusic.org>

Cette série de rapports examine les revenus des musiciens et des compositeurs aux États-Unis en se fondant sur un sondage en ligne (5 371 répondants), des entrevues avec plus de 80 musiciens et six études de cas de dossiers financiers de musiciens. Bien que l'échantillon du sondage soit très élevé, la méthodologie d'un sondage en ligne (où les répondants se choisissent eux-mêmes) ne garantit pas un échantillon aléatoire statistiquement représentatif de l'ensemble des musiciens des États-Unis.

Le rapport énumère les sources de revenus possibles de différents types de musiciens, y compris les auteurs-compositeurs, les compositeurs pour le cinéma et la télévision, les membres des groupes en tournée, les musiciens de jazz, les musiciens d'orchestre, les membres des formations de musique classique et les artistes hip-hop.

Le rapport est présenté sous forme de pages Web qui décrivent ce qu'il qualifie comme « l'existence de classe moyenne » de nombreux musiciens américains. « Le revenu personnel moyen brut au cours des douze mois précédents de tous les répondants s'élevait à 55 561 dollars [américains, soit environ 75 000 dollars canadiens]. Ce montant comprend le revenu de toutes les sources, ce qui pourrait inclure celui tiré d'un autre emploi (relié ou non à la musique), les prestations de retraite, les placements, etc. Ce revenu est légèrement supérieur à celui de l'ensemble de la population américaine. »

Soixante-cinq pour cent des musiciens et des compositeurs qui ont répondu au sondage sont des hommes et 60 % des répondants sont titulaires d'un diplôme dans un domaine de l'industrie de la musique ou d'un conservatoire. Le nombre de répondants qui consacrent au moins 36 heures par semaine à faire de la musique (40 %) est comparable au nombre de répondants qui tirent tous leurs revenus personnels de la musique (42 %).

Le site Web observe que « la vaste majorité des artistes comptent sur une combinaison sans cesse changeante de sources de revenus basés sur leurs compositions, leurs enregistrements, leurs spectacles, leur marque et leurs connaissances du métier ». De fait, plus de la moitié des répondants tirent un revenu d'au moins trois différents rôles dans l'industrie de la musique, y

compris la composition de musique et de chansons, les enregistrements, un emploi de « musicien salarié » dans un orchestre ou un ensemble, les spectacles, la participation aux séances d'enregistrement, l'enseignement et la production. Une section séparée du site propose une ventilation en 45 sources de revenus pour les compositeurs et les musiciens.

Le site Web explore le « mythe » que le revenu des tournées forme une part considérable du revenu global des musiciens. En réalité, 42 % des répondants n'ont reçu aucun revenu des spectacles au cours de l'année précédente. Dans l'ensemble, « le revenu des spectacles ne représente que 28 % du revenu des répondants au sondage au cours des 12 mois précédents ». Les spectacles étaient plus importants pour les musiciens de musique country (45 % du total des revenus), rock (42 %), jazz (38 %), et de rap/hip-hop/urbaine (36 %). Le revenu provenant des spectacles de nombreux musiciens de musique classique a également été saisi séparément, sous « musicien salarié » ou « pigiste ». Lorsque le revenu de musicien salarié est ajouté au revenu tiré des spectacles, 47 % du revenu des répondants peut être attribué en grande partie aux spectacles.