

Arts Research Monitor

www.ArtsResearchMonitor.com

Situation of older artists

In this issue: A number of reports and resources on the situation of older artists. The reports examine issues such as earnings, pensions, financial planning, health care, housing and many others. The reports seek to provide some answers to the questions: Do artists retire? What does retirement look like for artists? If artists are often poor during their active working lives, how do they survive during their later years?

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

Free public distribution is made possible by the Canada Council for the Arts, the Department of Canadian Heritage and the Ontario Arts Council.

Recherches sur les arts

www.SurLesArts.com

La situation des artistes âgés

Dans ce numéro : une série de rapports et autres sources d'information sur la situation des artistes âgés. Les rapports se penchent sur des questions telles que les revenus, les pensions de retraite, la prévoyance financière, l'assurance-maladie, le logement, etc. Ils cherchent à répondre aux questions suivantes : Les artistes prennent-ils leur retraite ? À quoi ressemble la retraite pour un artiste ? Les artistes étant souvent déjà pauvres pendant leur vie active, comment survivent-ils quand ils deviennent vieux ?

[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 SurLesArts.com. La diffusion gratuite de ce bulletin est possible grâce au soutien du Conseil des Arts du Canada, du ministère du Patrimoine canadien 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

Canadian
Heritage

Patrimoine
canadien

Above Ground: Information on Artists III (Special Focus New York City Aging Artists)

Joan Jeffri, Columbia University, 2007

<http://www.tc.columbia.edu/rcac/>

This study examines the situation and needs of aging visual artists in New York City, based on interviews with 213 artists between 62 and 97 years of age. The report contends that “artists, who have learned how to adapt their whole lives, have a great deal to offer as a model for society, especially as the workforce changes to accommodate multiple careers, and as baby boomers enter the retirement generation”.

The study reiterates previous research into key factors in “successful aging”, including “positive personal growth, creativity, self-efficacy, autonomy, independence, effective coping strategies, sense of purpose, self-acceptance and self-worth”.

The report finds that most aging visual artists feel that they will never retire from their art.

The artists interviewed have high life satisfaction, high self-esteem and substantial personal networks (an average of 29 people per artist interviewed). Interestingly, many artists communicate more frequently with other artists than with partners, family and children.

The report’s findings regarding individual incomes are inconclusive in terms of whether “aging visual artists are doing better or worse than the general aging population”. The report does find that only 6% of aging artists’ incomes comes from their art. Despite this fact, many aging artists “are very invested in their careers”.

The report also indicates that “60% of artists have a retirement plan other than social security”, which is slightly less than the rate among all American residents 55 or older (70%).

Many interviewees have felt discriminated against, mostly due to age or gender, but also due to artistic discipline, ethnicity or race.

The report indicates that 93% of aging artists have health insurance.

A majority of interviewees (61%) indicated that they “have made no preparations for their artwork after their death”. A substantial percentage of aging visual artists (21%) “have no documentation at all for their work”.

Among the report’s recommendations are calls to:

- combat the “lack of awareness of potential aid, lack of accessibility and outreach, inflexible regulations and the decentralization of services”;
- create supports for informal social care and artists’ networks;

- investigate more flexible retirement models;
- re-define both “work” and “old age”; and
- include “aging artists’ lessons of a lifelong commitment to problem-finding and managing a professional career” in the professional training of younger artists.

Essential Services for Aging Artists

Carnegie Mellon University, May 2006

<http://www.mnartists.org/article.do?rid=115669>

This project, undertaken by 10 students at Carnegie Mellon University, aims to provide a better understanding of the issues and needs of older visual artists.

The students conducted an online survey (with about 1,000 respondents, largely from New York, Los Angeles, Chicago and Pittsburgh) and focus groups with 22 artists in New York, Los Angeles and Pittsburgh.

The report highlights the results in eight categories of services for aging artists: retirement, estate planning, housing, archiving, health care, insurance, business skills and legal services.

The report finds that most of the survey respondents do not plan on retiring. Despite the fact that many respondents showed an interest in preserving their works after their death, few survey respondents have started to plan their estate. Less than half have had their work included in an archive. In fact, there seemed to be some “confusion about what an archive is and how to access one”.

The report finds that the visual artists surveyed have relatively low household incomes. In addition, “the vast majority of respondents generated less than \$10,000 through the production of art”. The report notes that “just over half of the survey respondents have taken financial steps to prepare for retirement.” Given their low incomes, it is not surprising that many artists have only limited levels of savings, investments or real-estate holdings.

Regarding housing, the report finds that artists are more likely to be renters than owners and that there is a lack of affordable space in safe neighbourhoods.

Regarding health care, the survey finds that about the same proportion of artists as the overall American population have health insurance. However, most artists have gone without health insurance at some point during their lives. Furthermore, about one third of respondents “have had a health crisis they could not pay for. Of those, more than a third are in debt as a result of this health crisis.”

Most respondents have no insurance outside of health care and automobile insurance. Many “had never heard of fine art insurance”. In addition, few respondents have received training in financial, business or marketing skills, except for resume and artist statement writing. The vast majority of respondents felt a need for assistance in these business-related areas.

Regarding legal services, tenant/landlord disputes were most common, while some issues were noted regarding copyright, trademarks, patents, censorship and other legal areas.

The report argues, somewhat counterintuitively, that “the need for services among artists does not markedly increase as artists age”. Because of this finding, many of the report’s recommendations apply to artists of any age group.

The most significant recommendation is for artists to become educated and aware of the different services available to them. The report argues that networking could provide many benefits for artists: artists are urged “to take advantage of opportunities to connect with other artists and with their community at large”.

Policies and Programs of Support for Senior Artists

Prepared by Joyce Zemans, Published by International Federation of Arts Councils and Cultural Agencies, December 2007

<http://www.ifacca.org/topic/models-of-support-for-older-artists/>

This report provides a brief summary of supports for older artists in 18 countries. The report is based on primarily web research into the programs in these countries. As noted in the report, a major problem “is that we do not have the opportunity to examine how the models actually work and how effective they are, nor to update the information beyond the most recent entry on relevant websites”.

The report finds that, “in Europe, in particular, national governments have played an important role in the creation and the delivery of support systems for senior artists, through legislation, direct funding and through ongoing programs”.

The report groups the supports for senior artists into six categories: pension schemes; multi-year grants; guaranteed income; subsidized housing programs; dancers’ transition centres; and grants for senior artists awarded for artistic contribution. Some programs are available to all artists, while others are operated by unions, guilds or associations for certain types of artists.

Senior Artists Research Project: Preliminary Research into International Support for Senior Artists

Hill Strategies Research, February 2009

http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000294

The Senior Artist Research Project hopes to find viable solutions to the social and economic difficulties faced by senior artists in Canada. Five key categories of services have been identified by the Senior Artist Research Project:

- housing,
- health,
- career needs (artistic skills, business skills, legal services, archiving of works),
- social needs / isolation, and
- financial (retirement, pensions, financial planning, estate planning, insurance, etc.)

This report, prepared by Hill Strategies, notes that results from the 2006 census show that the average earnings of Canadian artists are \$22,700, compared with an average of \$36,300 for all Canadian workers. The gap between artists' average earnings and overall labour force earnings is 37%.

Despite these low earnings, as they age, artists face an even larger drop in earnings than other workers. The average earnings of Canadian artists 55 or older are only \$17,800, or 38% less than the average earnings of artists between 45 and 54 years of age. In comparison, the average earnings of all Canadian workers 55 or older (\$36,200) are only 26% less than the average earnings of all Canadian workers between 45 and 54 years of age.

A larger percentage of artists (21%) than other workers (18%) are in the 55 and over age group.

The report provides brief summaries of programs, services and associations that support older artists in 14 countries, largely in Europe. This information will provide a backdrop for further discussions between Kelly Hill and international researchers, program managers and artists regarding the workings of the international programs.

The report will be updated periodically to integrate new information about the international programs.

Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe

Council of Europe / ERICarts, 2007 (updated regularly)

<http://www.culturalpolicies.net>

This site is an invaluable resource regarding cultural policies and programs in European countries, as well as a few other countries around the world (including Canada).

With contributions from local researchers, the site contains detailed and categorized information about cultural policies in 41 countries. The site contains information about policy objectives, current issues, cultural institutions, cultural financing, governance structures, legal provisions, support to creativity, cultural participation, arts education, diversity and intercultural dialogue.

The information on the site can be retrieved by country, by topic, or using both categories. For example, one can compare supports to artists across all 41 countries or in a subset of countries. The site also provides summaries of recent changes in each country's cultural policies and programs.

Comparative tables between countries include subjects such as public priorities, legislation, policy, cultural funding, cultural participation and cultural consumption.

**Above Ground: Information on Artists III
(Special Focus New York City Aging Artists)**

Joan Jeffri, Columbia University, 2007

<http://www.tc.columbia.edu/rcac/>

Cette étude, qui repose sur des entretiens avec 213 artistes new-yorkais de 62 à 97 ans, se penche sur la situation et les besoins des artistes visuels âgés. Le rapport affirme que « les artistes, dont la vie entière est un constant exercice d'adaptation, constituent un modèle précieux pour notre société, surtout en cette période où les gens changent plusieurs fois de métier au cours de leur existence et où la génération du baby-boom aborde l'âge de la retraite. »

Elle confirme les conclusions d'études antérieures sur les facteurs clés du « bien vieillir », notamment, « épanouissement personnel, créativité, confiance en ses capacités, autonomie, indépendance, stratégies d'adaptation efficaces, détermination, acceptation et estime de soi ».

Le rapport révèle que la plupart des artistes visuels, même vieillissants, ne peuvent imaginer renoncer un jour à leurs activités artistiques.

Les artistes interrogés éprouvent une grande satisfaction existentielle, ont une très bonne opinion d'eux-mêmes et sont très entourés (leur réseau personnel comptant en moyenne 29 personnes). Détail intéressant, beaucoup d'artistes ont des échanges plus fréquents avec d'autres artistes qu'avec les membres de leur famille.

Les chiffres que donne le rapport en ce qui concerne leurs revenus personnels ne permettent pas de dire « si les artistes visuels sont plus ou moins favorisés sur ce plan-là que le reste de la population dans cette tranche d'âge ». On y révèle cependant que les artistes âgés ne tirent pas plus de 6 % de leurs revenus de leur art, ce qui ne les empêche pas d'être souvent « très investis dans leur carrière ».

Le rapport indique aussi que « 60 % des artistes disposent d'un autre régime de retraite que la sécurité sociale », taux légèrement inférieur à celui qu'on observe dans l'ensemble de la population américaine de 55 ans ou plus (70 %).

Beaucoup des personnes interrogées ont déclaré avoir été victimes de discrimination, principalement du fait de leur âge ou de leur sexe, mais aussi de leur discipline artistique, de leur appartenance ethnique ou de leur race.

Le rapport signale que 93 % des artistes âgés possèdent une assurance-maladie.

Dans leur majorité (61 %), les personnes interrogées ont déclaré « n'avoir rien prévu pour le devenir de leur œuvre après leur mort ». Un pourcentage important des artistes visuels âgés (21 %) « ne disposent d'aucun inventaire de leur production ».

Voici quelques-unes des recommandations du rapport :

- lutter contre le manque de connaissance des aides existantes, leur manque d'accessibilité et de diffusion, la rigidité des réglementations et la décentralisation des services;
- soutenir un modèle d'intervention sociale informelle s'inspirant de celui des réseaux des artistes;
- étudier des modèles de prestations de retraite plus souples;
- redéfinir « le travail » et « la vieillesse » et
- intégrer dans la formation des jeunes artistes de l'information sur les artistes âgés et sur les problèmes inhérents à une vie consacrée à l'art.

Essential Services for Aging Artists

Carnegie Mellon University, Mai 2006

<http://www.mnartists.org/article.do?rid=115669>

Ce projet, entrepris par 10 étudiants de l'université Carnegie Mellon, vise à cerner les difficultés et les besoins des artistes visuels âgés.

Les étudiants ont effectué une enquête en ligne (à laquelle ont répondu quelque 1 000 personnes, établies principalement à New York, Los Angeles, Chicago et Pittsburgh) et animé des groupes de discussion rassemblant 22 artistes, à New York, Los Angeles et Pittsburgh.

Le rapport qui en est issu fournit des données sur huit catégories de services à l'intention des artistes âgés : retraite, planification successorale, logement, archivage, assurance-maladie et autres assurances, compétences commerciales et services juridiques.

Le rapport signale que la plupart des répondants n'ont pas l'intention de prendre leur retraite. Bien que beaucoup aient exprimé leur désir de voir leur œuvre préservée après leur mort, peu d'entre eux ont entrepris de préparer leur succession. Moins de la moitié ont fait archiver leurs réalisations. Il semblait d'ailleurs régner « une certaine confusion autour de la notion d'archivage et de la marche à suivre ».

Le rapport révèle que les artistes visuels interrogés ont des revenus relativement faibles. En outre, « la vaste majorité des répondants tiraient moins de 10 000 \$ de leur production artistique ». On y lit aussi qu'« un peu plus de la moitié des répondants ont pris des mesures financières en prévision de leur retraite. » Étant donné la faiblesse de leurs revenus, il n'est

guère surprenant que beaucoup d'artistes ne disposent que de peu d'épargne, de placements ou de biens immobiliers.

Sur le plan du logement, le rapport révèle que les artistes sont plus souvent locataires que propriétaires et qu'il y a pénurie d'espaces locatifs abordables dans les quartiers sûrs.

En ce qui concerne l'assurance-maladie, d'après l'enquête, la proportion des artistes qui en bénéficient est sensiblement la même que pour l'ensemble de la population américaine. Toutefois, la plupart des artistes en ont été dépourvus, à un moment ou à un autre de leur vie. De plus, environ un tiers des répondants « ont eu des ennuis de santé dont ils n'ont pu payer la facture. Plus d'un tiers de ceux-là sont encore endettés à cause de cela. »

Hormis une assurance-maladie et une assurance automobile, la plupart des répondants n'ont aucune autre assurance. Beaucoup d'entre eux « n'avaient jamais entendu parler de l'assurance des œuvres d'art ». En outre, rares étaient ceux qui avaient une quelconque formation en finance, affaires ou marketing, si l'on excepte la rédaction de leur curriculum vitae et de leur manifeste artistique. La grande majorité des répondants ressentaient la nécessité d'une aide dans ces domaines de nature commerciale.

En ce qui concerne les services juridiques, les litiges entre locataires et propriétaires constituaient les cas les plus courants, les droits d'auteurs, les marques déposées, les brevets et la censure figurant parmi les autres domaines mentionnés.

Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, le rapport soutient que « le besoin de services n'augmente pas de façon notable avec l'âge des artistes. » Étant donné ce constat, beaucoup des recommandations du rapport s'appliquent à tous les artistes, indépendamment de leur âge.

La recommandation la plus marquante est celle qui enjoint aux artistes de s'instruire et de se renseigner sur les différents services qui leur sont offerts. Le rapport fait valoir les nombreux avantages du réseautage dans leur situation et les exhorte à « profiter des occasions d'échanges avec d'autres artistes et avec la communauté dans son ensemble ».

Policies and Programs of Support for Senior Artists

Rapport de Joyce Zemans, publié par la Fédération internationale de conseils des arts et d'agences culturelles, décembre 2007

<http://www.ifacca.org/topic/models-of-support-for-older-artists/>

Ce rapport donne un bref aperçu des soutiens prévus pour les artistes âgés dans 18 pays. Il se base principalement sur des recherches menées sur le Web sur les programmes en place dans ces pays. Comme le fait remarquer l'auteur du rapport, ce genre de recherche a pour gros inconvénient qu'« on ne peut examiner le fonctionnement et l'efficacité des modèles dans la réalité, ni disposer de données plus récentes que la dernière mise à jour des sites Web en question. »

Le rapport constate que « en Europe, en particulier, les gouvernements nationaux ont joué un rôle important dans la création et la mise en œuvre de systèmes de soutien destinés aux artistes âgés, par la législation, le financement direct et des programmes permanents. »

Le rapport répartit les soutiens destinés aux artistes âgés en six catégories : régimes de retraite, subventions sur plusieurs années, revenu garanti, logements subventionnés, centres de transition pour les danseurs et subventions accordées aux artistes âgés pour leur contribution à la vie artistique. Certains programmes concernent tous les artistes, tandis que d'autres, organisés par des syndicats, corporations ou associations, sont réservés à certains types d'artistes.

Projet de recherche sur les artistes âgés : Recherche préliminaire sur le soutien accordé aux artistes âgés au plan international

Hill Stratégies Recherche, février 2009

http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000295&lang=fr

Ce projet espère trouver des solutions viables aux difficultés sociales et économiques que rencontrent les artistes âgés au Canada. Cinq catégories clés de services ont été retenues pour ce projet :

- logement,
- santé,
- besoins professionnels (compétences artistiques, compétences commerciales, services juridiques, archivage des œuvres),
- besoins sociaux / isolement et
- besoins financiers (retraite, pensions, prévoyance financière, planification successorale, assurances, etc.)

Ce rapport, établi par Hill Stratégies, cite les résultats du recensement de 2006, d'après lesquels les artistes canadiens gagnent en moyenne 22 700 \$, comparativement à 36 300 \$ pour l'ensemble de la population active, ce qui représente un écart de 37 %.

Malgré la médiocrité de leurs revenus, en vieillissant, les artistes les voient baisser encore plus que les autres travailleurs. En effet, les artistes canadiens de 55 ans et plus gagnent en moyenne 17 800 \$, soit 38 % de moins que ceux qui ont entre 45 et 54 ans, alors que, avec des revenus moyens de 36 200 \$, dans leur ensemble, les travailleurs canadiens de 55 ans et plus gagnent seulement 26 % de moins que ceux qui ont entre 45 et 54 ans.

La proportion des 55 ans et plus est plus élevée chez les artistes (21 %) que chez les autres travailleurs (18 %).

Le rapport fournit de brefs aperçus des programmes, services et associations qui soutiennent les artistes âgés dans 14 pays, principalement situés en Europe. Cette information servira de point de départ à des discussions plus poussées entre Kelly Hill et divers chercheurs, directeurs de programmes et artistes, à propos du fonctionnement de ces programmes internationaux.

Le rapport sera mis à jour périodiquement, pour intégrer de nouvelles informations concernant les programmes internationaux.

Abrégé des politiques et tendances culturelles en Europe

Conseil de l'Europe / ERICarts, 2007 (régulièrement mis à jour)

<http://www.culturalpolicies.net>

Ce site est une mine de renseignements en ce qui concerne les politiques et programmes culturels des pays européens et de quelques autres pays du monde (dont le Canada).

Alimenté par les travaux de chercheurs locaux, le site contient des renseignements détaillés, classés sous diverses rubriques, sur les politiques culturelles de 41 pays. On y trouve des renseignements sur les objectifs des politiques culturelles, les questions actuelles, les institutions culturelles, le financement de la culture, les structures de gouvernance, les réglementations, le soutien à la créativité, la participation culturelle, l'éducation artistique, la diversité et le dialogue interculturel.

L'information peut être extraite par pays, par sujet ou selon les deux critères. On peut, par exemple, comparer le soutien aux artistes dans l'ensemble des 41 pays ou dans un sous-ensemble de pays. Le site donne également des résumés des derniers changements survenus dans les politiques et programmes culturels de chaque pays.

Les tableaux comparatifs entre pays portent sur des sujets tels que priorités publiques, législation, politiques, financement de la culture, participation et consommation culturelles.