

Arts Research Monitor

www.ArtsResearchMonitor.com

Impacts of the Recession on the Cultural Sector

In this issue: A number of recent reports, using quite different methodologies and with different timing, have examined the effects of the recession on the cultural sector in Canada and elsewhere. The main consensus of these reports appears to be that endowments, foundations and business-related funding sources are probably the hardest hit by the recession.

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

Impact de la récession sur le secteur culturel

Dans ce numéro: Plusieurs rapports récents, utilisant des méthodologies très différentes et portant sur des périodes différentes, ont examiné les effets de la récession sur le secteur culturel au Canada et ailleurs. Ces rapports semblent indiquer qu'en général, ce sont les fondations, les fonds de dotation et les sources de financement privées qui sont probablement les plus durement touchés par la récession.

[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

The Effect of the Global Economic Recession on Canada's Creative Economy in 2009

Cultural Human Resources Council, November 2009

<http://www.culturalhrc.ca/announcements/2009/PR2009-11-26-e.asp>

Unlike other reports that rely on a new survey of cultural groups, the report includes an estimate of the overall revenues and net value-added of the cultural sector, largely based on Statistics Canada's discipline-based reports and the Conference Board's macroeconomic models of the Canadian economy. Total cultural sector revenues were estimated to be \$72.2 billion in 2008, while net value-added was estimated at \$46.8 billion. (The report notes that "value-added or net output is the difference between total revenue and the sum of expenses on parts, materials and services used in the production process. Summing the value-added output across all industries yields the gross domestic product (GDP) for Canada.")

These estimates were then adjusted based on projections for the economy and, in particular, five key revenue sources (individual consumption, foreign consumption, government spending, business spending, and other sources, such as endowments and gifts).

The report indicates that "the cultural sector of Canada's economy will be hit harder by the global recession than the overall Canadian economy". The real value-added output in the cultural sector "is expected to be 4.8 per cent lower in 2009 than it would have been had there not been a recession". This reduction, which amounts to \$2.2 billion, is more significant than the 4.0% reduction expected in the overall Canadian economy.

Total cultural sector revenues "are expected to be 4.3 per cent – or about \$3.1 billion – lower in 2009 than they would have been in the absence of a global recession". The decline in revenues is expected to be most severe for written media (a 6.1% decrease) and broadcasting (4.8%). Other sectors expected to experience a substantial decrease in revenues include the film industry (a 3.0% decrease), the performing arts (2.9%) and festivals (2.6%). The four other sectors are expected to see less of a decrease in revenues (1.4% for heritage organizations, 1.2% for sound recording and music publishing, 1.0% for the visual arts, and 0.9% for libraries).

Endowment, donations and other revenues are expected to be most strongly affected (a 16% reduction), due to the weak economy and the decline in stock markets. The report indicates that this will likely have the largest effect on the performing arts and heritage sectors. Business advertising will also be lower, which will impact written media and broadcasting the most.

Given the high level of self-employment in the cultural sector, the overall number of people working in the sector is not expected to decrease by as much as the overall Canadian economy (2.3% vs. 3.6%). However, average earnings are expected to decrease by 2.2% in the

cultural sector, compared with only 0.8% in the overall Canadian economy. “Creative and artistic production occupations”, including artists, are expected to see the largest decrease in earnings (3.5%).

Interestingly, the report indicates that “the largest source of revenues for the culture sector is Canadian businesses, which generate 52.6 per cent of all spending in this sector”. Canadian households account for 26.1% of all spending in the cultural sector. Government sources account for 14.1% of total cultural sector revenues.

The most significant sources of revenue vary by area within the cultural sector: written media and film rely most heavily on business spending, while the visual arts, festivals, sound recording and performing arts sectors are most reliant on individual spending.

L'Économie des arts en temps de crise

HEC Montréal, November 20, 2009

http://www.culturemontreal.ca/cult_mtl/culture_eng.htm

Based on a survey of 259 publicly-funded non-profit organizations in June 2009, this study examines the impacts of the recession on Quebec-based cultural organizations. The margin of error of the data is +/- 5%, 19 times out of 20.

Expected impacts and organizations' knowledge of the situation were provided as of June 2009. Although already well into the recessionary period, this timeframe was still too early for the organizations to provide definitive results. The final impacts of the recession cannot be tabulated until well after the recession is over and more data is available.

The main findings of the study include: the expectation of a significant decrease in private-sector revenues; differing results by discipline regarding earned revenues; and larger impacts being felt by larger cultural organizations. In addition, the study notes that the effects of the recession on Quebec's cultural sector seem to be less pronounced than in other locations, due to the lesser overall impact of the recession in the province and the higher levels of government support (a funding source that is expected to remain more stable).

Surprisingly, a substantial proportion of organizations expect an increase in their self-generated revenues during their current fiscal year (compared with last year): 36% of responding organizations expect an increase in self-generated revenues, while 27% expect a decrease. The other 29% expect no change in self-generated revenues, which include earned and private-sector sources. Performing arts companies, larger organizations and Montreal-based groups are the most pessimistic with regards to their ability to obtain at least as much self-generated revenue this fiscal year as they did last year.

Private-sector revenue sources are most at risk, with many organizations pessimistic about

the future of their foundation or endowment revenues and their cash sponsorships. The results regarding earned revenues differ by sector, with performing arts organizations predicting a slight decrease in earned revenues and visual arts organizations predicting a slight increase.

The primary short-term response to deal with a revenue shortfall is reducing expenses (61% of organizations plan to do so), followed by requesting increased financial support from regular funders (35% of organizations). Large organizations have stronger expectations of increased support from funders. Smaller organizations are more likely to implement hiring freezes. In the longer term, the main organizational strategy is to increase audiences.

The report calls for further research into the factors affecting cultural organizations' health, including the key risk factors for revenues and expenses. Although not mentioned in the report, research into the situation in other provinces and among organizations that are not publicly funded would also be informative.

Our Fiscal Performance

Canada's Performing Arts Alliance, August 18, 2009

http://www.pact.ca/act_GetFile.cfm?pdf=Our%20Fiscal%20Performance_2009.08.18.pdf

This report, based on a survey of 89 performing arts organizations in the spring of 2009, examines the financial implications of the recession on theatres, orchestras, operas and dance companies in Canada. Unfortunately, the report does not provide an estimate of the margin of error, given the number of survey respondents. This is a major limitation on any interpretation of the results. The report does indicate that "results by subgroups are only suggestive, and any difference in this report is not statistically significant".

One main finding of the report is that the recession has had an impact: almost half of the organizations surveyed (47%) noted that their current budget forecast is worse than their original plan. Of these organizations, about one-third indicated that this deterioration was "entirely" due to the economic downturn. The remaining organizations, except one, indicated that the deterioration in their budgetary forecast was "somewhat" related to the recession.

In terms of results in late 2008, about sixty percent of the organizations reported that "year-end fundraising is somewhat (38%) or substantially (19%) lower than budgeted". Ticket sales were also lower than expected, with one-half of the respondents reporting lower non-holiday single ticket sales and 39% reporting lower subscription sales. Holiday-related single ticket sales and classes or tuition income were less affected.

Regarding anticipated changes during the organizations' current fiscal year, about 90% of the organizations indicated that at least one key revenue source is expected to be lower than expected. This includes the one-half of the organizations that expect that at least one

key revenue source will be “substantially” lower than anticipated. Corporate and foundation contributions are the two revenue sources that are the most likely to be lower than anticipated, with 73% and 61% of respondents, respectively, expecting these revenue sources to be lower. About one-half of organizations expect that ticket sales (53%) or individual contributions (49%) will be lower than anticipated. Relatively few organizations (17%) expect government contributions to be lower than anticipated.

As of the spring of 2009, almost 80% of the organizations had taken action to address their financial challenges. The most common response was a reduction or freeze of salaries (52% of organizations), followed by a reduction in travel budgets (37%), a reduction in the number of productions or programs offered (27%) and discounting of new tickets (26%).

The report concludes that, “at this point, it is difficult to know the longer-term impacts of the economic downturn, and how performing arts’ contributors, clients, and audiences will behave if the downturn persists, or even when the economy begins to recover”.

Global financial crisis and recession: Impact on the arts

IFACCA (D’Art Report #37), June 2009

<http://www.ifacca.org/topic/global-financial-crisis/>

This study is based on a survey of 14 members of the International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA) in December 2008 and January 2009. Most IFACCA member organizations are national arts councils and ministries of culture.

At the time of the survey, many of these world-wide respondents were “unsure about the extent, nature and timing of the impacts” of the recession. As such, the report “does not claim to provide answers or accurate forecasts about the downturn”. The report also notes that there is “a lack of robust, objective evidence on the economic interdependencies of the arts economy and the effects of previous recessions on the arts”.

Although there was a consensus among respondents that the downturn would have a negative impact on the arts, “there was a notable divergence of opinion and uncertainty about how significant the downturn will be, how long it will last, and the mechanisms by which the downturn will impact the arts”. Given the different economic and political environments in each of the responding countries, there may only be a limited number of commonalities.

One clear expectation is that the drop in asset values would have an impact on endowments and foundations. Business sponsorship was also expected to be strongly affected.

Organizations relying on individuals’ “discretionary” spending might be most severely affected. Tourism spending was expected to be reduced, and there might be a shift to less expensive (or free) arts experiences.

For arts organizations themselves, respondents expected staff layoffs, less commissioning of new work, and possibly less adventurous programming.

Potential positive results could be felt due to “the arts’ ability to provide both a ‘feel-good’ factor and critical and timely debate”. In addition, some arts activities could provide a low-cost alternative to more expensive leisure pursuits.

In the end, the arts sector’s flexibility, creativity and familiarity with limited budgets were thought to be “strengths that will give it resilience under the downturn”.

Impact de la récession mondiale sur l'économie créative du Canada en 2009

Conseil des ressources humaines du secteur culturel, novembre 2009

<http://www.culturalhrc.ca/annoncements/2009/PR2009-11-26-f.asp>

Contrairement aux autres rapports qui se fondent sur un nouveau sondage des groupes culturels, ce rapport comprend une estimation du total des revenus et de la valeur ajoutée du secteur culturel, en se basant en grande partie sur les rapports par discipline de Statistique Canada et les modèles macroéconomiques de l'économie canadienne du Conference Board. Il estime que le total des revenus du secteur culturel était de 72,2 milliards de dollars en 2008, et que la production à valeur ajoutée était de 46,8 milliards. (Le rapport observe que « la production à valeur ajoutée ou nette est la différence entre le total des revenus et la somme des dépenses sur les pièces, les matériaux et les services utilisés dans le processus de production. La somme de la production à valeur ajoutée dans toutes les industries représente le produit intérieur brut (PIB) pour le Canada. »)

Ces estimations ont alors été ajustées en fonction des projections pour l'économie et, en particulier, pour cinq sources clés de revenus (consommation des ménages, consommation étrangère, dépenses publiques, dépenses des entreprises et autres sources de revenus telles que les fonds de dotation et les dons).

Le rapport indique que « le secteur culturel de l'économie canadienne sera davantage touché par la récession mondiale que l'économie canadienne dans son ensemble ». La production à valeur ajoutée réelle dans le secteur culturel « devrait être inférieure de 4,8 pour cent en 2009 à ce qu'elle aurait été en l'absence d'une récession ». Cette réduction, qui totalise 2,2 milliards de dollars, est plus importante que la réduction de 4,0 % prévue pour l'ensemble de l'économie canadienne.

Les revenus du secteur culturel canadien devraient être de 4,3 % inférieurs – ou environ 3,1 milliards de dollars – en 2009 à ce qu'ils auraient été en l'absence d'une récession mondiale. On s'attend à ce que les médias écrits et la radiodiffusion connaissent les baisses de revenus les plus importantes (6,1 et 4,8 % respectivement), suivis de l'industrie cinématographique (baisse de 3,0 %), les arts de la scène (2,9 %) et les festivals (2,6 %). Les quatre autres secteurs assisteront probablement à une réduction moindre de leurs revenus (1,4 % chez les organismes du patrimoine, 1,2 % dans le secteur des enregistrements sonores et de l'édition de musique, 1,0 % chez les organismes des arts visuels et 0,9 % dans les bibliothèques).

Les fonds de dotation, les dons et les autres sources de revenus seront vraisemblablement les secteurs les plus touchés (une baisse de 16 %) à cause de la faiblesse de l'économie et du recul des marchés boursiers. Le rapport précise que cette baisse se fera surtout sentir du côté des arts de la scène et des organismes du patrimoine. D'autre part, les entreprises

achèteront moins de publicité, ce qui touchera surtout les médias écrits et la radiodiffusion.

Compte tenu du niveau élevé de travail autonome dans le secteur culturel, on s'attend à ce que l'effectif total du secteur baisse moins que la population active de l'ensemble de l'économie canadienne (2,3 % et 3,6 % respectivement). Toutefois, les revenus moyens devraient reculer de 2,2 % dans le secteur culturel, comparativement à seulement 0,8 % pour l'ensemble de l'économie canadienne. La baisse des revenus la plus importante (3,5 %) touchera les personnes dans des postes de « production créative et artistique », y compris les artistes.

Fait intéressant à noter, le rapport révèle que « les entreprises canadiennes, qui génèrent 52,6 % de toutes les dépenses dans le secteur culturel, constituent la principale source de revenus pour ce secteur ». Les ménages canadiens représentent 26,1 % des dépenses du secteur. Les gouvernements contribuent 14,1 % des revenus totaux du secteur culturel.

Les sources les plus importantes de revenus varient à l'intérieur du secteur culturel. Les médias écrits et l'industrie cinématographique dépendent surtout sur les dépenses des entreprises, tandis que les secteurs des arts visuels, des festivals, des enregistrements sonores et de l'édition de musique et des arts de la scène dépendent surtout sur les dépenses des ménages.

L'Économie des arts en temps de crise

HEC Montréal, 20 novembre 2009

http://www.culturemontreal.ca/cult_mtl/culture.htm

Basée sur un sondage auprès de 259 organismes à but non lucratif en juin 2009, cette étude examine les effets de la récession sur les organismes culturels du Québec. La marge d'erreur des données est de +/- 5 %, 19 fois sur 20.

Les effets anticipés par les organismes et leur évaluation de la situation ont été fournis en juin 2009. Bien que la récession ait alors été assez avancée, il était encore trop tôt pour que les organismes puissent fournir des résultats définitifs. Il faudra attendre que l'on ait plus de données plusieurs mois après la fin de la récession pour mesurer l'impact final de la récession.

Les principales conclusions de l'étude comprennent une prévision d'une réduction considérable des revenus en provenance du secteur privé; des attentes différentes au plan des revenus gagnés selon les disciplines; et des effets plus marqués chez les grands organismes culturels. De plus, l'étude constate que les effets de la récession sur le secteur culturel au Québec semblent être moins prononcés qu'ailleurs à cause d'un impact moindre de la récession sur la province et du niveau plus élevé d'aide publique accordée à ce secteur (l'on s'attend à ce que cette source de financement soit stable).

Fait surprenant, une forte proportion d'organismes anticipent une augmentation de leurs revenus autonomes au cours de l'exercice financier en cours (comparativement à l'an dernier) : 36 % des organismes répondants s'attendent à une telle augmentation, tandis que 27 % prévoient une diminution. Les autres 29 % ne prévoient aucun changement de leurs revenus autonomes, qui comprend les revenus gagnés et ceux provenant du secteur privé. Les compagnies d'arts de la scène, les grands organismes et les groupes établis à Montréal sont les plus pessimistes quant à leur capacité d'obtenir au moins autant de revenus autonomes au cours de l'exercice actuel que lors de leur exercice précédent.

Les sources de revenus du secteur privé sont celles qui sont le plus à risque, beaucoup d'organismes étant pessimistes quant à l'avenir des revenus provenant de leur fondation, des fonds de dotation ou des commandites en argent. Les résultats au plan des revenus gagnés varient selon le secteur, les organismes des arts de la scène prévoyant une légère baisse de ces revenus tandis que les organismes des arts visuels anticipant une légère augmentation.

La réduction des dépenses constitue la principale mesure à court terme pour combler le manque à gagner (61 % des organismes prévoient y avoir recours), 35 % des organismes comptant augmenter les sommes demandées auprès de leurs bailleurs de fonds habituels. Les grands organismes s'attendent davantage à une augmentation de leur financement. Les petits organismes prévoient geler le recrutement. À long terme, la principale stratégie des organismes est d'augmenter leur public.

Le rapport encourage d'autres études sur des facteurs touchant la santé des organismes culturels, y compris les principaux facteurs de risque pesant sur les revenus et les dépenses. Bien que le rapport le passe sous silence, des études sur la situation dans les autres provinces ainsi qu'auprès d'organismes sans financement public seraient également les bienvenues.

Our Fiscal Performance

Canada's Performing Arts Alliance, 18 août 2009

http://www.pact.ca/act_GetFile.cfm?pdf=Our%20Fiscal%20Performance_2009.08.18.pdf

Basé sur une enquête auprès de 89 organismes d'arts de la scène au printemps de 2009, ce rapport examine les incidences financières de la récession sur les théâtres, les orchestres, les compagnies d'opéra et les compagnies de danse au Canada. Malheureusement, le rapport ne fournit pas une estimation de la marge d'erreur. Étant donné le petit nombre de répondants, il s'agit d'un obstacle majeur à toute interprétation des résultats. Le rapport précise que « les résultats par sous-groupes ne sont que suggestifs, et toute différence dans le présent rapport n'est pas statistiquement significative ».

Une conclusion principale du rapport est que la récession a eu un impact : près de la moitié des organismes interrogés (47 %) ont indiqué que leurs prévisions budgétaires actuelles sont

pires que leur budget initial. Parmi ces organismes, environ un tiers ont indiqué que cette détérioration est « entièrement » attribuable au ralentissement économique. Tous les autres organismes, sauf un, estiment que la détérioration de leurs prévisions budgétaires a été « un peu » liée à la récession.

En ce qui a trait aux résultats à la fin de 2008, environ 60 % des organismes ont déclaré que « la collecte de fonds en fin d'année est un peu (38 %) ou beaucoup (19 %) plus faible que prévue ». Les ventes de billets étaient également inférieures aux prévisions, la moitié des répondants signalant une baisse des ventes de billets individuels non liés aux Fêtes tandis que 39 % d'entre eux ont connu une baisse de leurs ventes d'abonnements. Les ventes de billets individuels liés aux Fêtes et les revenus des cours ou de scolarité ont été moins touchés.

Quant aux changements prévus pendant l'exercice financier en cours, environ 90 % des organismes s'attendent à ce qu'au moins une importante source de revenu soit plus faible que prévu. Parmi ces organismes, la moitié s'attendent à ce qu'elle soit « considérablement » plus faible. Les contributions du secteur privé et des fondations sont les deux sources de revenus les plus susceptibles d'être inférieures aux prévisions, 73 % et 61 % des répondants, respectivement, prévoyant une diminution de ces revenus. Environ la moitié des organismes s'attendent à ce que la vente de billets (53 %) ou les contributions individuelles (49 %) soient plus faibles que prévues. Relativement peu d'organismes (17 %) s'attendent à ce que les contributions du secteur public soient plus faibles que prévues.

Au printemps de 2009, près de 80 % des organismes avaient pris des mesures pour relever leurs défis financiers. La réponse la plus courante était la réduction ou le gel des salaires (52 % des organismes), suivie d'une réduction des budgets de déplacement (37 %), et du nombre de productions ou de programmes offerts (27 %) ainsi que la vente de billets à rabais (26 %).

Le rapport conclut que, « à ce stade, il est difficile de connaître l'impact à plus long terme du ralentissement économique ainsi que le comportement futur des donateurs, des clients et du public des arts de la scène si le ralentissement persiste ou même lorsque l'économie commencera à se rétablir ».

Global financial crisis and recession: Impact on the arts

FICAAC (rapport D'Art n° 37), juin 2009

<http://www.ifacca.org/topic/global-financial-crisis/>

Cette étude est basée sur une enquête auprès de 14 membres de la Fédération internationale de conseils des arts et d'agences culturelles (FICAAC) en décembre 2008 et janvier 2009. La plupart des organisations membres de la FICAAC sont des conseils nationaux des arts et des ministères de la culture.

Au moment de l'enquête, nombre de ces répondants internationaux n'étaient « pas sûrs de l'ampleur, de la nature et du calendrier des effets » de la récession. Par conséquent, le rapport « n'a pas la prétention d'apporter des réponses ou des prévisions précises sur la récession ». Le rapport constate également l'« absence de preuves objectives robustes sur les interdépendances économiques de l'économie des arts et les effets des récessions antérieures sur les arts ».

Bien qu'il y ait eu consensus parmi les répondants que la récession aurait un impact négatif sur les arts, « il y avait divergence d'opinions notable et incertitude sur la gravité de la récession, sur sa durée et sur son impact sur les arts ». Étant donné les différents environnements économiques et politiques dans chacun des pays répondants, il est possible qu'il y ait seulement un nombre limité de points communs.

Il est clair toutefois que l'on s'attend à ce que la baisse de la valeur des actifs ait un impact sur les fonds de dotation et des fondations. On prévoit également que les commandites du secteur privé soient fortement touchées.

Les organismes qui comptent sur les « dépenses discrétionnaires » des particuliers pourraient être les plus durement touchés. On prévoit une baisse des dépenses touristiques, et il pourrait y avoir un changement en faveur de manifestations artistiques moins coûteuses (ou gratuites).

Quant aux organismes artistiques eux-mêmes, on s'attend à des licenciements, à une réduction des commandes de nouvelles œuvres et peut-être à une programmation moins osée.

Des résultats positifs pourraient se faire sentir en raison de « la capacité des arts de fournir à la fois un facteur de « bien-être » ainsi qu'un débat critique et opportun ». De plus, certaines activités artistiques pourraient devenir une alternative à faible coût à des loisirs plus chers.

En fin de compte, on estime que la souplesse du secteur des arts, sa créativité et sa familiarité avec des budgets limités peuvent être « des forces qui lui donneront une capacité d'adaptation à la récession ».