

Arts Research Monitor

www.ArtsResearchMonitor.com

Situation of artists

In this issue: A number of recent reports have examined the working lives and financial situation of artists, including reports on multiple job-holding of artists, the situation of elder artists, social and income security for creative workers, as well as artists' work patterns in commercial, non-profit and community-based settings.

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 and the Ontario Arts Council.

Recherches sur les arts

www.SurLesArts.com

Situation des artistes

Dans ce numéro : Plusieurs rapports récents ont examiné les vies professionnelles et la situation financière des artistes, y compris des rapports sur les artistes qui ont plusieurs emplois, la situation des artistes âgés, la sécurité sociale et la sécurité du revenu des travailleurs culturels, et les tendances de travail des artistes dans les secteurs commerciaux, sans but lucratif et communautaires.

[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 et du Conseil des arts de l'Ontario.

Canada Council
for the Arts

Conseil des
du Canada

ONTARIO ARTS COUNCIL
CONSEIL DES ARTS DE L'ONTARIO

Creative Adaptation: Hybrid Careers of Prince Edward Island Artists

Culture PEI, March 2010

<http://www.peiculture.ca/resources/>

Recognizing that there is a lack of “specific information or research on the multiple job-holding of artists”, this report explores the different types of engagement that artists have in the cultural sector as well as the relationship between artistic work and other paid work. The goal of the report is to provide artists with useful information in thinking about their career paths and managing their complex careers.

The report is based on two focus group sessions and several individual interviews with Prince Edward Island (PEI) artists. The report argues that “the way artists live on the Island is a lesson in creative adaptation” and that “artists can be seen as modeling the situation of ‘portfolio workers’ who create their own employment and contribute to the economy in several different ways”. Working multiple jobs is an economic necessity for many artists: the report indicates that artists are often “obliged to pursue hybrid careers in order to achieve basic life goals that are often taken for granted by other workers”.

The report highlights relevant findings of other research studies:

- The Senior Artists’ Research Project (SARP) found that 52% of Canadian artists 55 and over do paid work in addition to their art. This includes the 14% of older artists who have *more than one* other occupation.
- An Australian report (*Don’t give up your day job*) found that “almost two-thirds of Australian professional artists have more than one job”.
- The SARP found that elder artists’ median earnings from their art are only \$7,000. Other income sources brought overall median personal incomes to \$30,000.
- Similarly, the Australian report indicated that median creative earnings were \$7,300 (AUD), with other income sources bringing median personal incomes to \$30,000 (AUD).
- A Canadian study of visual artists (*Waging Culture*) found that, in 2007, “after taking practice expenses into account, the typical artist lost \$556 from their studio practice”. Other income sources brought overall median earnings to \$20,000.
- Regarding artists’ main income sources, the SARP found that secondary occupations are as important as artistic work for artists 55 and older.
- The visual artists study (*Waging Culture*) examined artists’ time spent on various activities. Of 51 hours worked per week (on average), 26 hours were spent on studio practice, another 15 hours were on art-related work, 8 hours on other work, and 3 hours on art-related volunteering.

Given this time-juggling, it is not surprising that the PEI report found that scheduling is a key skill for artists in managing their dual careers. Finding a sensitive and accommodating “secondary” employer is also important. While there are many challenges in managing hybrid careers, the report indicates that some artists also find synergies between their different activities: “In some cases, the secondary employment might bring some energy, insight or new skills to the arts practice.”

Cautioning artists to think carefully about whether to pursue secondary employment in related or unrelated fields, the report highlights some potential benefits and drawbacks in both scenarios.

The report argues that artists make a strong contribution to society through both their arts practice and other work. In secondary occupations, artists can contribute “creativity, innovation, psychological strength to withstand rejection, discipline to practice, research skills, dexterity, [and] physical fitness”.

While multiple job-holding is a necessity for many artists, the report does indicate that “most of the artists interviewed for this study were firm in their assertion that they would prefer to work full-time on their practice rather than diluting their energies by working at paid employment”.

The report highlights five actions that could improve the situation of artists pursuing hybrid careers: 1) “building awareness of the concept of hybrid careers”; 2) ensuring that employers are aware of the potential benefits of hiring artists and the flexibility that may be required; 3) more “business skills training for artists”; 4) training more artist managers and agents; and 5) ensuring that artists are more aware of the new opportunities for self-employed workers to participate in the “special benefits” portion of employment insurance (i.e., “maternity, parental, sickness and compassionate care benefits”).

Situation and Needs of Senior Artists in Canada

Hill Strategies Research Inc. and Senior Artists’ Research Project, November 2010

http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000369 and

<http://www.dtrc.ca/sarp/>

In 2006, a group of artists’ associations and individuals came together to attempt to respond to the challenges facing Canada’s professional senior artists. With the intention of developing programs and services to help alleviate these challenges, they launched the Senior Artists Research Project (SARP) in 2009 to investigate the circumstances, situation, needs and interests of elder artists.

There were three components to the research project, including research into relevant international models of support for elder artists, the situation of Canadian elder artists, and services that currently exist for elder artists in Canada.

The international report was based on web-based research and 33 in-person interviews with artist association representatives, artist unions, researchers, program managers and elder artists in eight international locations (New York, Zurich, Bonn, Paris, Brussels, Copenhagen, Dublin and London). Among the key findings:

- There are two main types of retirement / pension systems: 1) “very strong government support for relatively few artists, such as lifelong grants in Denmark and Aosdána in Ireland. The Danish program supports 275 artists, a similar number to the 233 artists who are honoured by Aosdána in Ireland.” 2) “Contributions-based retirement savings programs, sometimes ‘topped-up’ by government support. Because artists’ earnings are relatively low almost everywhere, these do not necessarily lead to large retirement funds (for most artists).”
- Housing for artists was found to be a challenging issue in almost all countries.
- “Information on the situation of older artists, including earnings, pensions, isolation and health issues is anecdotal in most jurisdictions. Few have conducted extensive studies into these key issues.” A key exception is Germany, where a 1973 report eventually led to the creation of the Kunstlersozialkasse (Artist Social Fund).

Based on a survey and 17 focus group sessions with elder artists, the Canadian report examines the circumstances of professional elder artists in the areas of finances, career, housing, health and isolation. The survey generated an excellent return (1,512 professional artists), representing well the demographic, geographic, language and sectoral breakdown of the country’s professional artists.

The Canadian research report indicates that elder artists earn a median of about \$7,000 from their art. When all personal income sources are combined, the report indicates that “over one-third of senior artists (35%, or 14,000 people) have income from all sources that is less than \$20,000, including the 16% of senior artists (over 6,000 people) who have income from all sources that is less than \$10,000.” Artists’ incomes can fluctuate significantly. As one elder artist noted, “It varies so much! Quite impossible to make plans for the ‘old’ days.”

Nearly one-half of the surveyed artists (47%) have another income earner in their household. Given their low earnings, artists who do not have the support of another income earner face particular difficulties. As one artist indicated, “I am a single woman who will turn 67 this year, and I must keep working on various part time jobs in order to make ends meet. Working to make ends meet keeps me from making art. Also, when not working, the anxiety of not being able to make ends meet takes over as a full time activity. Fairly soon I will not be able to either work or find work that will hire an ‘old woman’. What then? I never had a job with a pension and never had enough money to save up and cannot live on CPP and OAS. What a dilemma!”

The report indicates that there are differences in incomes for different groups of artists:

- “Female senior artists earn less than men by all income indicators.”
- Artists who are 65 or older earn less than artists between 55 and 64 years of age.
- Visual and media artists earn less than other elder artists.
- French-language artists earn less than English-language artists.

There is, however, “very little difference in earnings by region”.

Looking back on the patterns of their success and earnings during their careers, the elder artists indicated that “success and earnings both tend to peak between the ages of 40 and 60”.

In relation to their careers, the report found that:

- 34% of elder artists feel they have been discriminated against because of their age.
- 73% of elder artists report having career-related needs, such as professional development, marketing or promotion, computer skills, finding work, legal assistance, etc.

The overwhelming majority of artists do not retire. Only 5% of respondents reported that they are “no longer working on their art”, and 76% expect they will never stop working. Regarding never retiring, artists provided comments such as “art is the only way I can make sense of my life” and “it would silence what you have inside”.

About one in seven elder artists have no retirement savings at all. As the report notes, “this equates to almost 6,000 senior artists who will have to rely on continued work, supportive spouses, government programs or non-profit services.” One artist indicated that they needed to withdraw their retirement savings to cover ongoing expenses. Another artist commented that “I have no pension plan, no RRSP's, no savings, no equity. If I stop working, I will have nothing.”

For those elder artists who do have retirement savings, the median value of their savings is approximately \$120,000. The report indicates that, given the age of the respondents, “this is a very low level of savings: spending \$20,000 per year, \$120,000 would last only six years”.

Using the survey data, an assessment of risk factors found that:

- 46% of artists 55 or over (about 18,000 Canadians) are at high risk in at least one of five key areas: finances, health, housing, isolation and/or artistic career or legacy.
- 15% of artists 55 or over (about 6,000 Canadians) are at high risk in more than one area.

An examination of both high and moderate risk levels in each area found that:

- 61% of elder artists, or about 24,000 people, are at either moderate or high financial risk.
- 73% are at moderate or high health risk (29,000 people).
- 19% are at moderate or high housing risk (8,000 people).
- 28% are at moderate or high risk of isolation (11,000 people).
- 42% are at moderate or high risk with regards to their artistic career or legacy (17,000 people).

Despite the challenges and risks of an artistic career, “nearly nine out of ten senior artists (87%) would choose an artistic career again”.

The report indicates that two of the most pressing needs of elder artists are for information and communication. Many elder artists want to know more about services that currently exist, need to find career-related professionals (e.g., legal, tax, financial, etc.), and wish to have more face-to-face discussions in order to “create a greater sense of community”. Many survey and focus group participants suggested that a central source of information would be very welcome. If made available in English and French through a website and telephone helpline, such information would benefit elder artists across the country.

Recognition and respect are other important issues raised in the report. “Many senior artists brought up the need to be recognized for the depth and breadth of their knowledge and experience as well as the valuable contributions they have made and continue to make to the arts in Canada. A number of senior artists indicated that they have reached a level of experience and expertise that enables them to do the best work of their lives as seniors. However, many of them feel that they have less visibility now than ever.”

Based on these findings, the project consortium has decided on the creation of a new organization to address the needs of vulnerable elder artists. As their press release indicates, “the SARP Steering Committee determined that a new organization should be formed to provide needed programs and services, continue to research and disseminate information about existing services and programs that support senior artists, and to work with existing organizations to identify and fill gaps in service.” The goal of the new organization will be “to assist senior artists, whose contribution to the culture and economy of Canada is profound, to live out their senior years in dignity and respect”.

The research reports related to senior artists are available on the Hill Strategies site (http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000369), while further information about the organization to assist artists in their senior years is available on the SARP page on the Dancer Transition Resource Centre’s website (<http://www.dtrc.ca/sarp/>).

Work Flows and Flexicurity: Canadian Cultural Labour in the Era of the Creative Economy

Canadian Conference of the Arts and the Centre for Policy Studies on Culture and Communities (Simon Fraser University), May 2009

<http://www.ccarts.ca/en/advocacy/publications/>

A follow-up to a report on a potential policy framework for the creative labour force (*From Economy to Ecology*), this report argues that “the key to promoting the sector ... is a framework that contains rules for creative labour processes and offers special protection as well as employment and income security to the creative work force”.

Acknowledging that “artists and cultural-creative workers manage complex work flows, interruptions, part-time contracts, transitions, and unpaid work” (which leads to a lack of income security), this report explores “new ideas for income security initiatives for flexible labour – a growing part of the new economy”.

A review of international policy measures to promote the creative sector uncovered four types of initiatives: education and training; awards and contests; business support; and tax and social security policies. The authors found many problems with these initiatives, including “a limited view of the cultural sector as a new generator of economic growth”, “largely uncoordinated and selective policy measures that are not part of a larger framework”, and an emphasis on “short-term training measures and business/entrepreneurial support”.

The authors argue that “social security and income security for the often precariously employed and only informally organized creative labour force are underdeveloped”. The report puts forth the idea of “flexicurity”, defined as “income security for self-employed or part-time workers”.

The framework advocated in the report includes a base of universal principles to guide policy-making, the coordination of policy-making for creative labour among various social, cultural and economic departments, as well as the development of policy strategies for creative labour. There are four different types of policy strategies outlined in the report: 1) “policies tailored to creative sub-sectors”; 2) “a sectoral or unique-circumstances approach to policy making”; 3) a creative economy approach that would emphasize the economic value of culture; and 4) “the classification of creative workers as one group of vulnerable or precarious workers”.

Some potential policy measures to support creative labour include workers’ compensation for performers, producer contributions to training funds for self-employed artists who work for them, full Employment Insurance for the self-employed, and “the establishment of a public or private ‘benefits bank’” that would provide benefits based on total hours worked in the creative sector across various engagements.

Crossover: How Artists Build Careers across Commercial, Nonprofit and Community Work

Project on Regional and Industrial Economics, University of Minnesota, October 2006

<http://www.hhh.umn.edu/projects/prie/crossover.html>

Based on a survey and interviews with artists in Los Angeles and San Francisco, this report examines artists' work patterns in three separate but related spheres: the commercial sector, the non-profit sector, and the community sector. After providing brief definitions of the three sectors, the report argues that many misconceptions have built up about artists' work in these areas, including "stereotypes about artistic conventions, innovativeness, quality of work, freedom of expression, and audience appeal".

The authors recognize that, in the art world, there are complex supply chain relationships, many informal networks and "changing degrees of separation between artist and audience". The researchers asked artists about their work experiences in each sector in order to "produce insights that would help the art worlds' many participants work better together".

Among the key findings:

- 69% of Los Angeles and San Francisco artists spend at least some artwork time in the community sector, while 81% spend some time in the commercial sector and 83% do so in the non-profit sector.
- 39% of artists in the two cities spend *most* of their arts time in the commercial sector. Artists make a higher percentage of their arts incomes from commercial work than the proportion of their time spent in the sector.
- "Artists move among sectors far more fluidly than we had thought, and if money were not an issue, most would cross over even more than they presently do." More specifically, if money were not an issue, "artists specializing in the commercial and community sectors would devote more time to not-for-profit artwork" and "many artists would choose to spend more time in the community sector".
- "All sectors offer valuable artistic experiences to artists beyond purely financial returns". In other words, "each sector provides distinctive channels and support for artistic development."

What sort of artistic development is achieved by working in each sector? The report indicates that:

- The commercial sector was highly ranked by artists in terms of "offering greater understanding of artistic and professional conventions, broader visibility, networking that enhances artwork opportunities, and higher rates of return".
- The non-profit sector was highly ranked "for increasing aesthetic satisfaction, exploring new media, collaborating with artists across media, and satisfying emotional

needs”.

- “The community sector ranks highest as a place to enrich community life, affirm cultural identity, and pursue political and social justice goals.”

The authors argue that artists’ “uniquely high self-employment rates and long, often slow, and challenging career paths require a singular set of institutional supports and policies”. The report outlines ways to minimize barriers to artists’ crossovers, including suggestions for artists, educational and training organizations, arts service organizations, commercial employers, non-profit and community organizations, the media, funders, government agencies, and advocacy groups.

L'adaptation créative : les carrières hybrides des artistes de l'Île-du-Prince-Édouard

(Creative Adaptation: Hybrid Careers of Prince Edward Island Artists)

Culture Î-P-É, mars 2010

<http://www.peiculture.ca/resources/>

Reconnaissant qu'il y a un manque « d'information et d'études spécifiques sur les artistes qui ont plusieurs emplois », ce rapport explore les différents types d'engagements que les artistes ont dans le secteur culturel ainsi que la relation entre le travail artistique et l'autre travail rémunéré. Le but du rapport est de fournir aux artistes des renseignements pratiques qui les aideront dans leur cheminement professionnel et la gestion de leur carrière complexe.

Le rapport est basé sur deux séances de groupes de discussions et plusieurs entretiens personnels avec des artistes de l'Île-du-Prince-Édouard. Le rapport maintient que « la façon dont les artistes vivent dans cette province est une leçon en adaptation créative » et que « les artistes peuvent être perçus comme un modèle de la situation des travailleurs en portefeuilles qui créent leur propre emploi et contribuent à l'économie de nombreuses façons. » Avoir plusieurs emplois est une nécessité économique pour de nombreux artistes : le rapport indique que les artistes sont souvent « obligés de poursuivre des carrières hybrides afin d'atteindre des objectifs élémentaires de vie souvent pris pour acquis par les autres travailleurs. »

Le rapport signale plusieurs conclusions pertinentes d'autres études :

- Le Projet de recherche sur les artistes âgés (PRAA) a constaté que 52 % des artistes canadiens de 55 ans et plus font du travail rémunéré en plus de leur art. Ce nombre comprend les 14 % d'artistes âgés qui ont plus d'un emploi.
- Un rapport australien (intitulé Lâche pas ta job (Don't give up your day job)) a constaté qu'« environ deux tiers des artistes professionnels de l'Australie ont plus d'un emploi ».
- Le PRAA a constaté que le revenu médian que les artistes âgés tirent de leur art n'est que de 7000 \$. Les autres sources de revenus contribuent à faire augmenter le revenu médian personnel à 30 000 \$.
- Le rapport australien constate ce même état de fait, le revenu médian de création étant de 7300 \$ (australiens), les autres sources de revenus faisant passer le revenu personnel à 30 000 \$ (australiens).
- Une étude canadienne d'artistes visuels (Waging Culture) a constaté qu'en 2007, « après avoir tenu compte des dépenses courantes de sa pratique, l'artiste typique perd 556 \$ sur sa pratique de studio ». Les autres sources de revenus ont fait passer le revenu médian à 20 000 \$.
- En ce qui a trait aux sources principales de revenus, l'étude sur les artistes âgés a

constaté que les emplois secondaires sont aussi importants que le travail artistique pour les artistes de 55 ans et plus.

- L'étude sur les artistes visuels (Waging Culture) a examiné les heures consacrées par les artistes à diverses activités. Parmi les 51 heures travaillées par semaine (en moyenne), 26 heures sont consacrées au travail en studio, 15 à un travail qui se rapporte aux arts, 8 à un autre emploi et 3 à du bénévolat se rapportant aux arts.

Devant ce jonglage de chapeaux, il n'est pas surprenant que le rapport de l'Île-du-Prince-Édouard trouve que la gestion du temps est une compétence essentielle des artistes aux prises avec deux carrières. Trouver un employeur « secondaire » raisonnable et accommodant est important. Bien qu'il y ait de nombreux défis à gérer dans une carrière hybride, le rapport indique que certains artistes trouvent que leurs différentes activités sont synergétiques : « Dans certains cas, l'emploi secondaire peut apporter de l'énergie, un regard différent ou de nouvelles compétences à la pratique artistique. »

Le rapport signale certains avantages et inconvénients possibles des deux scénarios, tout en conseillant fortement aux artistes de bien y penser avant de poursuivre des emplois secondaires dans des domaines connexes ou non à leurs pratiques.

Le rapport maintient que les artistes font une contribution importante à la société par leurs pratiques artistiques et leurs autres travaux. Les artistes peuvent apporter à leurs emplois secondaires « la créativité, le sens de l'innovation, une force psychologique pour résister aux refus, la discipline de la pratique, des compétences de recherche, une dextérité, [et] une bonne forme physique ».

Bien que de nombreux artistes soient obligés d'avoir plusieurs emplois, le rapport indique que « la plupart des artistes rencontrés pour cette étude étaient fermement d'avis qu'ils préféreraient travailler à temps plein à leurs pratiques plutôt que d'avoir à se disperser en travaillant à des emplois rémunérés. »

Le rapport signale cinq actions qui peuvent améliorer la situation des artistes qui poursuivent des carrières hybrides : 1) « faire connaître la notion de carrière hybride »; 2) informer les employeurs au sujet des avantages possibles de l'embauche d'artistes et de la souplesse que cela peut exiger ; 3) offrir plus de « formation sur les compétences en affaires aux artistes » ; 4) former plus de gérants et de représentants d'artistes ; et 5) assurer que les artistes sont plus conscients des nouvelles possibilités que les travailleurs autonomes ont de participer au volet de « prestations spéciales » de l'assurance-emploi (c'est-à-dire, « pour congés de maternité, parental, de maladie et de soignant »).

Situation et besoin des artistes âgés du Canada

Hill Stratégies Recherche Inc. et Projet de recherche sur les artistes âgés, novembre 2010
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000370&lang=fr et
<http://www.dtrc.ca/sarp/#praa>

En 2006, des associations d'artistes et des particuliers se sont rassemblés en réaction aux difficultés importantes croissantes auxquelles se heurtent les artistes âgés du Canada. Ils ont lancé le Projet de recherche sur les artistes âgés (PRAA) afin d'analyser la situation, les besoins et les intérêts des artistes âgés du Canada et de concevoir des programmes et des services.

Le PRAA comportait trois volets : un examen des modèles pertinents de soutien des artistes âgés ailleurs dans le monde, une étude de la situation des artistes âgés au Canada, et un recensement des services qui existent actuellement pour les artistes âgés au Canada.

Le volet international du rapport est basé sur des recherches Web et 33 entretiens personnels avec des représentants d'associations d'artistes, d'union d'artistes, de chercheurs, de gestionnaires de programmes et d'artistes âgés dans huit grandes villes (New York, Zurich, Bonn, Paris, Bruxelles, Copenhague, Dublin et Londres). Parmi les principales constatations :

- Il y a deux grands types de régimes de retraite : 1) « un soutien public très marqué pour relativement peu d'artistes, comme les subventions à vie au Danemark et le programme Aosdána en Irlande. Le programme danois soutient 275 artistes, un nombre semblable aux 233 artistes qui sont reconnus par Aosdána en Irlande » 2) « des régimes d'épargne-retraite basée sur des cotisations, qui sont parfois “complétés” par une aide publique. Comme le revenu des artistes est relativement faible un peu partout, ces régimes ne mènent pas nécessairement à des fonds de retraite élevés (pour la plupart des artistes). »
- Dans presque tous les pays, le logement fait problème pour les artistes.
- « L'information sur la situation des artistes âgés, y compris sur le revenu, leur retraite, leurs problèmes d'isolement et de santé, relève de l'anecdote dans la plupart des pays. Très peu d'entre eux ont fait des études approfondies sur ces questions clés. » L'Allemagne, qui a mis sur pied le Kunstlersozialkasse (fonds social des artistes) à la suite de la publication d'un rapport en 1973, est une exception notable.

Basé sur un sondage et sur 17 séances de groupes de discussions avec des artistes âgés, le rapport canadien examine les circonstances entourant les finances, la carrière, le logement, la santé et l'isolement des artistes professionnels âgés. Le taux de participation au sondage est excellent (1512 artistes professionnels), représentant bien la répartition démographique, géographique, linguistique et sectorielle des artistes professionnels du Canada.

Le rapport indique que les artistes âgés tirent un revenu médian d'environ 7000 \$ de leur art. Lorsque l'on réunit toutes les sources de revenus personnels, il observe que « plus d'un tiers des artistes âgés (35 %, ou 14 000 personnes) ont un revenu annuel de toutes les sources de moins de 20 000 \$, ce qui comprend les 16 % d'artistes âgés (plus de 6000 personnes) qui ont un revenu de toutes les sources de moins de 10 000 \$. » Le revenu des artistes peut fluctuer considérablement. Comme le faisait remarquer un artiste âgé, « Ça varie tellement! C'est impossible de faire des plans pour ses “vieux jours”. »

Environ la moitié des artistes sondés (47 %) habitent dans un ménage avec un autre soutien économique. Compte tenu de leurs faibles revenus, les artistes qui n'ont pas d'autre soutien économique font face à des difficultés particulières. Témoignage d'un artiste : « Je suis une femme seule qui aura 67 ans cette année. Il faut que je continue à travailler à divers emplois à temps partiel afin de joindre les deux bouts. Quand je travaille pour boucler mon budget, je n'ai pas le temps de faire de l'art. Et puis quand je n'ai pas d'emploi, je suis tellement anxieuse au sujet de mes dépenses que je n'arrive à rien faire. Bientôt je ne pourrai plus me trouver de travail où on veut embaucher une “vieille femme”. Qu'est-ce que je vais faire alors? Je n'ai jamais eu d'emploi avec un régime de retraite et je n'ai jamais eu assez d'argent pour en économiser et puis je ne pourrai pas vivre avec le RPC et la SV. Qu'est-ce que je vais faire? »

Le rapport indique que le revenu varie entre les différents groupes d'artistes :

- « Les femmes artistes âgées gagnent moins que les hommes selon tous les indicateurs de revenu. »
- Les artistes de 65 ans et plus gagnent moins que les artistes de 55 à 64 ans.
- Les artistes visuels et médiatiques gagnent moins que les autres artistes âgés.
- Les artistes francophones gagnent moins que les artistes anglophones.

Toutefois, il y a « très peu de différences au plan du revenu entre les régions ».

Lorsqu'ils réfléchissent à leur parcours de réussite et leur revenu pendant leur carrière, les artistes âgés estiment que « la réussite et les gains financiers ont tous deux tendance à plafonner entre l'âge de 40 et 60 ans ».

En ce qui a trait aux carrières des artistes âgés, le rapport constate que :

- 34 % des artistes âgés estiment avoir été victimes de discrimination à cause de leur âge ;
- 73 % des artistes âgés affirment avoir des besoins professionnels tels que du perfectionnement, une formation en marketing ou en promotion, des compétences informatiques, la recherche d'emploi, l'aide juridique, etc.

La majorité des artistes ne prévoient pas prendre de retraite. Seulement 5 % des répondants affirment « ne plus pratiquer mon art » et 76 % s'attendent à toujours travailler. Quant à l'absence de retraite, les artistes répondent en disant « ma vie n'a de sens que dans mon art » et « cela réduirait au silence ce qu'il y a en moi. »

Environ un artiste âgé sur sept n'a aucune économie pour la retraite. Comme l'observe le rapport, « ceci correspond à environ 6000 artistes âgés qui devront continuer à travailler ou compter sur des conjoints de soutien, des programmes publics ou des services sans but lucratif. » Un artiste a avoué avoir dû retirer ses économies de son régime d'épargne-retraite pour couvrir ses dépenses courantes. Autre témoignage d'artiste : « Je n'ai pas de régime de pension, ni de REÉR, ni d'économies, ni quoi que ce soit de valeur. Si j'arrête de travailler, je n'aurai rien. »

Du côté des artistes âgés qui ont épargné pour la retraite, la valeur médiane de leur épargne-retraite est d'environ 120 000 \$. Compte tenu de l'âge des répondants, le rapport calcule que « ceci est un niveau très bas d'économies : si l'on dépense 20 000 \$ par année, les 120 000 \$ dureront à peine six ans. »

Une évaluation des facteurs de risque, basée sur les données du sondage, trouve que :

- 46 % des artistes de 55 ans et plus (environ 18 000 Canadiens et Canadiennes) sont à risque élevé dans au moins un des cinq domaines clés : finances, santé, logement, isolement et/ou carrière ou legs artistique.
- 15 % des artistes de 55 ans ou plus (environ 6 000 Canadiens et Canadiennes) sont à risque élevé dans plus d'un domaine.

Un examen des niveaux de risque élevé et modéré dans chaque domaine révèle que :

- 61 % des artistes âgés, ou environ 27 000 personnes, sont en situation de risque élevé ou modéré au plan financier.
- 73 % sont en situation de risque élevé ou modéré sur le plan de la santé (29 000 personnes).
- 19 % sont en situation de risque élevé ou modéré sur le plan du logement (8000 personnes).
- 28 % ont un risque modéré ou élevé d'isolement (11 000 personnes).
- 42 % estiment avoir un risque élevé ou modéré par rapport à leur carrière ou leur legs artistique (17 000 personnes).

Malgré les défis et les risques d'une carrière artistique, « environ neuf artistes âgés sur dix (87 %) choisiraient de nouveau une carrière artistique ».

Le rapport indique que l'information et la communication sont les deux besoins les plus urgents des artistes âgés. Beaucoup d'artistes âgés veulent avoir des renseignements au

sujet des services actuels, ont besoin de trouver des professionnels pour leur carrière (comme un avocat, un fiscaliste, un conseiller financier, etc.), et désirent avoir plus de discussions en personne pour « bâtir un grand sentiment de communauté ». Beaucoup de participants au sondage et aux groupes de discussions ont suggéré qu'une source centrale d'information serait la bienvenue. Ils estiment que de nombreux artistes âgés partout au pays pourraient bénéficier d'une telle ressource avec son propre numéro de téléphone pour des conseils et qui serait disponible en ligne en français et en anglais.

La reconnaissance et le respect sont d'autres enjeux importants soulevés par le rapport. « Beaucoup d'artistes âgés ont évoqué le besoin d'être reconnus pour la profondeur et l'envergure de leurs connaissances et de leurs expériences ainsi que pour leurs précieuses contributions passées et présentes arts au Canada. Plusieurs artistes âgés ont indiqué qu'ils avaient acquis avec l'âge un niveau d'expérience et de savoir-faire qui leur permet de réaliser leurs meilleures œuvres. Mais beaucoup d'entre eux estiment avoir moins de visibilité maintenant. »

Fort de ces constatations, le consortium du projet a décidé de créer un nouvel organisme pour répondre aux besoins des artistes âgés vulnérables. Comme on peut le lire dans le communiqué, « le comité de direction du PRAA a déterminé qu'une nouvelle organisation devrait être mise sur pied afin de fournir les programmes et des services nécessaires, de continuer la recherche et de diffuser l'information sur les services et les programmes déjà offerts aux artistes âgés, et de collaborer avec les organisations en place afin de répertorier les services et combler les lacunes.» Le but de ce nouvel organisme est « d'aider les artistes âgés, dont la contribution à la culture et à l'économie du Canada est très importante, à vivre leur vieillesse dans la dignité et le respect. »

Les rapports de recherche sur les artistes âgés sont disponibles sur le site de Hill Stratégies (http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000370&lang=fr). On trouvera les renseignements complémentaires au sujet de l'organisme pour venir en aide aux artistes âgés sur la page du PRAA du site Web du Centre de ressources et transition pour danseurs (<http://www.dtrc.ca/sarp/#praa>).

Flots de travail et flexécurité : La main-d'œuvre culturelle au Canada à l'ère de l'économie de la création

Conférence canadienne des arts et Centre for Policy Studies on Culture and Communities (université Simon Fraser), mai 2009

<http://www.carts.ca/fr/advocacy/publications/>

Complément d'un rapport sur un encadrement politique possible de la main-d'œuvre créative (*De l'économie à l'écologie*), ce rapport croit que « la clé permettant de promouvoir ce secteur... est un cadre qui contient des règles régissant les procédés de création et qui offre une protection sociale, ainsi qu'une sécurité d'emploi et du revenu à la main-d'œuvre culturelle. »

Reconnaissant que « les artistes et les travailleurs de la création composent avec les flots de travail, les interruptions, les contrats à temps partiel, les transitions et le bénévolat » (qui affaiblissent tous la sécurité du revenu), le rapport explore « de nouveaux projets de sécurité du revenu pour une main-d'œuvre flexible, une ressource en pleine croissance dans notre nouvelle économie ».

Un examen des politiques internationales pour promouvoir le secteur de la création a révélé quatre types d'initiatives : l'éducation et la formation ; les prix et les compétitions ; le soutien des entreprises ; et les politiques fiscales et de sécurité sociale. Les auteurs constatent de nombreux problèmes avec ces initiatives, y compris que « le point de vue du secteur culturel en tant que nouveau moteur de croissance économique est limité », « les mesures politiques sont dans l'ensemble mal coordonnées, sélectives et elles n'appartiennent pas à un cadre plus grand », et l'emphase sur les « mesures à court terme pour la formation et le soutien commercial/entrepreneurial ».

Les deux auteurs maintiennent que « la sécurité sociale et la sécurité du revenu de la main-d'œuvre culturelle aux prises avec des emplois souvent précaires, et organisée de manière non officielle, sont sous-développées. » Le rapport préconise la notion de « flexécurité », qu'il définit comme « la sécurité du revenu pour les travailleurs autonomes et à temps partiel ».

Le cadre stratégique préconisé par le rapport repose sur des principes universels pour guider l'élaboration des politiques, la coordination de l'élaboration de politiques pour la main-d'œuvre culturelle parmi les différents services sociaux, culturels et économiques, ainsi que l'élaboration de stratégies politiques pour la main-d'œuvre culturelle. Le rapport décrit quatre grands types de stratégie politique : 1) des « politiques adaptées aux sous-secteurs de la création » ; 2) « une approche sectorielle ou unique des circonstances sur l'élaboration de politiques » ; 3) une approche de l'économie de création visant la valeur économique de la culture ; et 4) « la classification des travailleurs de la création en un groupe de travailleurs vulnérables ou précaires parmi les autres ».

Parmi les mesures politiques possibles pour soutenir la main-d'œuvre culturelle, le rapport mentionne l'indemnisation des accidents de travail chez les artistes ; l'obligation pour les producteurs de contribuer au financement de la formation des artistes qui sont travailleurs autonomes et qui sont à leur service ; l'assurance-emploi pour les travailleurs autonomes ; et « l'établissement d'une "banque d'avantages sociaux" publique ou privée » qui verserait des avantages sociaux sur la base du nombre total d'heures travaillées dans le secteur de la création, sans égard à des contrats spécifiques.

Négocier la croisée des chemins : Avoir une carrière artistique à volet commercial, sans but lucratif et communautaire

(Crossover: How Artists Build Careers across Commercial, Nonprofit and Community Work)

Projet sur l'économie régionale et industrielle, Université du Minnesota, octobre 2006

<http://www.hhh.umn.edu/projects/prie/crossover.html>

Basé sur un sondage et des entretiens avec des artistes de Los Angeles et de San Francisco, ce rapport examine les habitudes de travail des artistes dans trois sphères d'activité différentes bien que reliées : le secteur commercial, le secteur sans but lucratif et le secteur communautaire. Proposant des définitions succinctes des trois secteurs, le rapport maintient que plusieurs fausses idées se sont développées au fil des années au sujet du travail des artistes dans ces domaines, y compris « les stéréotypes au sujet des conventions artistiques, de la capacité d'innover, de la qualité du travail, de la liberté d'expression et de l'intérêt pour le public ».

Les auteurs reconnaissent que, dans le monde de l'art, les relations de chaîne d'approvisionnement sont complexes, il y a de nombreux réseaux informels et « le degré de séparation entre l'artiste et son public varie sans cesse ». Les chercheurs ont interrogé des artistes au sujet de leurs expériences professionnelles dans chaque secteur afin de produire des perspectives qui aideraient les nombreux participants des milieux des arts à mieux travailler ensemble.

Parmi les principales constatations :

- 69 % des artistes de la scène de Los Angeles et de San Francisco consacrent au moins un peu de leur temps de travail artistique au secteur communautaire, tandis que 81 % d'entre eux font du travail dans le secteur commercial et 83 % dans le secteur sans but lucratif.
- 39 % des artistes de ces deux villes consacrent la plupart de leur temps de travail artistique au secteur commercial. Les artistes tirent un pourcentage plus élevé de leur revenu artistique du travail commercial comparativement au temps qu'ils consacrent à ce secteur.
- « Les artistes circulent entre les secteurs beaucoup plus facilement qu'on ne le croyait, et si ce n'était de l'argent, la plupart travailleraient plus dans les autres secteurs qu'ils

ne le font présentement. » Plus précisément, si l'argent n'était pas une considération, « des artistes spécialisés des secteurs commerciaux et communautaires consacraient plus de temps aux œuvres artistiques sans but lucratif » et « beaucoup d'artistes choisiraient de faire plus de travail dans le secteur communautaire ».

- « Tous les secteurs proposent des expériences artistiques précieuses aux artistes en plus de gains purement financiers. » Autrement dit, « chaque secteur propose ses propres réseaux et son propre soutien pour le développement artistique. »

Quel type de développement artistique peut-on obtenir en travaillant dans chaque secteur? Selon le rapport,

- Les artistes accordent une note élevée au secteur commercial pour « offrir une meilleure compréhension des conventions artistiques et professionnelles, une plus grande visibilité, du réseautage qui améliore les possibilités des œuvres artistiques, et un taux de rendement plus élevé ».
- Le secteur sans but lucratif reçoit une note élevée pour « accroître la satisfaction esthétique, explorer les nouveaux médias, collaborer avec des artistes dans d'autres médias, et satisfaire des besoins affectifs ».
- « Le secteur communautaire se classe premier en tant que lieu pour enrichir la vie communautaire, affirmer son identité culturelle et poursuivre des objectifs politiques et de justice sociale. »

Les auteurs maintiennent que « la fréquence uniquement élevée de travail autonome et le long cheminement de carrière souvent lent et rempli de défis [des artistes] exigent un ensemble singulier de mesures de soutien et de politiques institutionnelles ». Le rapport décrit les moyens de minimiser les obstacles au croisement des artistes, et propose des suggestions aux artistes, organismes éducatifs et de formation, organismes de services aux arts, employeurs commerciaux, organismes sans but lucratif et communautaires, médias, bailleurs de fonds, organismes publics et groupes de défenses des intérêts.