

Arts Research Monitor

ArtsResearchMonitor.com

Recherches sur les arts

SurLesArts.com

Volume 11, no 4

September / Septembre 2012

ISSN 1708-170X

Performing arts

In this issue: A summary of recent statistics related to Canadian performing arts organizations, Quebec dancers and choreographers, and 50 Canadian orchestras.

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

The Arts Research Monitor is funded by the Canada Council for the Arts and the Ontario Arts Council.

Arts de la scène

Dans ce numéro : Un résumé de données récentes sur les compagnies d'arts de la scène au Canada, les danseurs et chorégraphes du Québec et 50 orchestres canadiens.

[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.

Le financement de Recherches sur les arts provient du Conseil des Arts du Canada et du Conseil des arts de l'Ontario.

Canada Council
for the Arts

Conseil des Arts
du Canada

ONTARIO ARTS COUNCIL
CONSEIL DES ARTS DE L'ONTARIO

Performing Arts 2010

Statistics Canada, March 26, 2012

<http://www.statcan.gc.ca/pub/87f0003x/87f0003x2012001-eng.htm>

Statistics Canada's annual performing arts survey provides information about not-for-profit and for-profit theatre, musical theatre, dinner theatre, opera, dance, musical groups (e.g., orchestras, chamber music and popular music groups) and other organizations (e.g., circus, ice skating shows).

Statistics Canada provided brief text highlights and preliminary data of the situation of performing arts organizations in 2010. In even-numbered years, the data are quite detailed, including, for example, attendance data and breakdowns of revenue sources (earned, public or private sector). Hill Strategies has analyzed the detailed data, with a particular focus on not-for-profit organizations, for this issue of the *Arts Research Monitor*.

Operating revenues were \$1.55 billion for all performing arts groups in 2010, an 11.0% increase from 2009. (The changes reported in this article have not been adjusted for inflation.)

In 2010, not-for-profit performing arts organizations in Canada had operating revenues of \$752 million, representing 49% of the \$1.55 billion sector total and an 8.8% increase from 2009. Operating expenses (\$755 million) were slightly higher than operating revenues, leaving a very small collective deficit in 2010 (\$3 million, or 0.4% of total revenues). Salaries, wages and benefits (excluding fees paid to contract workers) accounted for 35% of not-for-profit performing arts organizations' expenses.

Earned revenues accounted for one-half of operating revenues, followed by public sector grants (27%), private sector contributions (22%) and other revenues (2%).

The detailed data on revenue sources show that:

- Single-ticket sales were almost twice as high as subscription ticket sales (\$157 million vs. \$81 million).
- Provincial or territorial grants equalled \$92 million in 2010, nearly one-half (49%) of all public sector grants (\$187 million). Federal grants were \$63 million in 2010 (34%) and municipal grants were \$32 million (17%).
- Of the \$152 million in private sector revenues, individual donations accounted for the largest share (\$52 million, or 34%), followed by corporate sponsorships (\$33 million, or 22%), fundraising events (\$31 million, or 20%), foundations (\$17 million, or 11%), corporate donations (\$10 million, or 6%), and other private revenues (\$9 million, or 6%).

In 2010, total attendance was 14.0 million at 46,300 performances, for an average of 302 attendees per performance. On a per-performance basis, total revenue equalled \$15,200, while performance-related revenues were \$6,400. Total revenue per attendee was \$51, with performance-related revenues amounting to \$21 per attendee.

For each discipline, the key statistics on not-for-profit organizations in 2010 are as follows:

- Theatre: Operating revenues were \$357 million, a 6.9% increase from 2009. Collectively, theatre companies reported a \$3.8 million deficit (1.1% of revenues). Total theatre attendance was 8.0 million at 34,000 performances, for an average of 238 attendees per performance.
- Music organizations: Operating revenues were \$183 million, a 10.1% increase from 2009. Collectively, music organizations registered a surplus of \$1.4 million (0.8% of revenues). Music organizations reached 3.2 million people at 5,500 performances, for an average of 585 people per performance.
- Opera, musical theatre and dinner theatre organizations: Operating revenues were \$97 million, a 17.6% increase from 2009. Opera, musical theatre and dinner theatre companies reported a \$493,000 deficit (0.5% of revenues). Opera, musical theatre and dinner theatre organizations reached 1.2 million people at 2,700 performances, for an average attendance of 401.
- Dance companies: The financial statistics for not-for-profit dance organizations were suppressed to protect confidentiality. Total dance attendance was 1.2 million at 2,400 performances, for an average of 486 attendees per performance.
- Multidisciplinary and other performing organizations: The financial statistics for other not-for-profit organizations were suppressed to protect confidentiality. Total attendance at multidisciplinary and other performing arts organizations was 504,000 at nearly 2,100 performances, for an average of 244 attendees per performance.

On a provincial basis, Ontario-based not-for-profit organizations accounted for \$272 million in revenues in 2010 (39% of the Canadian total). The revenues of Quebec-based organizations totalled \$196 million (28% of the Canadian total). British Columbia based not-for-profit performing arts organizations had operating revenues of \$90 million (13%), while their Alberta counterparts accounted for \$83 million (12% of national revenues). The Statistics Canada tables also contain information about the revenues of organizations in four other provinces (Saskatchewan, Manitoba, Nova Scotia, Newfoundland and Labrador), as well as further details regarding expenses, surplus, attendance and other data.

The operating revenues of for-profit performing arts organizations were \$795 million in 2010, 51% of the sector total and an 11.2% increase from 2009. Before-tax profits amounted to \$101 million, for a profit margin of 12.7%. Quebec's for-profit performing arts sector is quite large, possibly due to the presence of for-profit circus groups based in the province. The province's for-profit performing arts groups accounted for \$371 million, or 47% of the operating revenues all for-profit performing arts organizations in Canada.

The Dance Profession in Quebec in 2010

(Les danseurs et chorégraphes québécois: Portrait des conditions de pratique de la profession de la danse au Québec, 2010)

Observatoire de la culture et des communications du Québec, July 18, 2012

http://www.stat.gouv.qc.ca/salle-presse/communiq/2012/juillet/juillet1218_an.htm

This report examines the situation of the estimated 650 dancers and choreographers in Quebec, based on a survey of members or applicants of the Quebec dance association (Regroupement québécois de la danse), the Quebec arts council (Conseil des arts et des lettres du Québec), the Montreal arts council (Conseil des arts de Montréal), and the Quebec traditional dance association (Table de la danse traditionnelle), as well as freelance dancers and choreographers working for major dance and circus organizations in the province.

The survey found that the average personal income of Quebec dancers is \$27,400. However, their net earnings (i.e., after expenses) from dance artistic activities are only \$9,300. On average, Quebec dancers spend 48% of their work time on professional dance artistic activities. The report notes that “unpaid work is a significant aspect of the profession”.

Just over one-third of Quebec dancers and choreographers (38%) participate in less than two artistic productions per year, while a similar number (37%) participate in four or more productions per year. The remainder (25%) participate in two or three productions per year.

The survey found that a significant proportion of Quebec dancers and choreographers (42%) suffer from chronic pain related to a dance injury.

About three-quarters of Quebec dancers and choreographers are women (73%), while one-half of all dancers are less than 35 years of age. More than one-half of Quebec dancers and choreographers (54%) have a university degree, and nearly four out of five are on the Island of Montreal (79%).

Using dancers’ artistic earnings as well as socio-demographic and professional information, the report proposes a typology of six groups of dancers and choreographers:

1. The “occasional dancer”, representing 28% of all Quebec dancers, works at another occupation more than at their dance career. Women are a strong majority of this group of dancers and choreographers.
2. “In gestation” dancers (16% of all dancers) are early in their artistic careers and draw very little income from their dance activities.
3. “Developing” dancers represent 25% of all Quebec dancers. These young artists spend about one-half of their work time on dance and draw most of their income from dance activities.
4. “Full-time” dancers (12% of all dancers) live (“modestly”) from their art. While this group has the highest proportion of men, women still represent a majority of all full-time dancers (58%).

5. “Established” dancers (11%) have many years of experience and participate in many artistic productions each year.
6. “Confirmed” dancers, a group that is largely composed of choreographers, have relatively high personal incomes but represent only 8% of all dancers.

Financial and Statistical Analysis of 50 Canadian Orchestras: 2004-05 to 2010-11

Orchestras Canada, May 2012

http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000455

This report and two presentations were prepared by Kelly Hill using data submitted by 50 members of Orchestras Canada. The resources focus on the changes in the situation of Canadian orchestras more than the current financial state of orchestras. Between 2004-05 and 2010-11, 50 orchestras consistently reported their revenues, expenses, number of performances, total attendance, and endowment fund value. The report indicates that the 50 orchestras represent “two-thirds of the 75 ‘in-scope’ orchestras in Canada” and an even higher proportion of total revenues (because the respondents “include all but one orchestra with revenues of \$2 million or more”).

The presentation at the 2012 National Orchestras Meeting in Montreal on May 27 highlighted the overall situation of Canadian orchestras as well as regional differences between 2004-05 and 2010-11. The webinar conducted on May 9 provided details about changes in the situation of smaller orchestras between 2004-05 and 2010-11. The initial report prepared for Orchestras Canada provided the greatest level of detail but concluded with 2009-10 data (rather than the updated 2010-11 data in the two presentations). Some of the key statistics in these resources are highlighted below.

Total revenues of the 50 orchestras equalled \$158 million in 2010-11, with earned revenues accounting for the largest share (37%), followed by government revenues (34%) and private sector fundraising (29%). The breakdown of revenues by source remained fairly stable between 2004-05 and 2010-11.

After inflation, there was a 10% growth in operating revenues between 2004-05 and 2010-11, with government revenues growing the most (by 13%), followed by private sector fundraising (9%) and earned revenues (8%). Among detailed revenue components, individual donations increased the most (by 43%).

Operating revenue increases were quite widespread, with 64% of orchestras experiencing a real (i.e., inflation-adjusted) increase in revenues. This includes at least one-half of the orchestras in all five regions of the country (British Columbia, Prairies, Ontario, Quebec, and the Atlantic Provinces). In general, smaller orchestras experienced poorer financial results than larger orchestras between 2004-05 and 2010-11.

The collective deficit of 1.9% of revenues in 2004-05 was transformed into a very small surplus (0.3% of revenues) in 2010-11. The accumulated deficit situation of the 50 orchestras also improved, from 12.5% of total revenues in 2004-05 to 8.4% in 2010-11.

Between 2004-05 and 2010-11, total attendance and the number of performances both increased (by 12% and 9% respectively). Total revenues per performance decreased very slightly, as did revenues per attendee. The value of endowment funds increased, with more orchestras reporting an endowment fund in 2010-11 than in 2004-05.

Arts de la scène 2010

Statistique Canada, 26 mars 2012

<http://www.statcan.gc.ca/pub/87f0003x/87f0003x2012001-fra.htm>

L'enquête annuelle sur les arts de la scène de Statistique Canada renferme des informations sur les compagnies à but lucratif et sans but lucratif de théâtre, de café-théâtre, d'opéra et de danse, les formations musicales (orchestres, musique de chambre, musique populaire, etc.) et les autres compagnies (cirques, spectacles de patinage sur glace, etc.).

Ce bulletin de service de Statistique Canada propose quelques faits saillants ainsi que les données provisoires sur la situation des compagnies des arts de la scène en 2010. Au cours des années paires, les données sont très détaillées, notamment sur l'assistance et les sources de revenus d'exploitation (gagnés, secteurs public et privé). Hill Stratégies a analysé ces données en portant une attention particulière aux compagnies sans but lucratif pour ce numéro de *Recherches sur les arts*.

Le total des revenus d'exploitation de toutes les compagnies d'arts de la scène a atteint 1,55 milliard de dollars en 2010, en hausse de 11,0 % par rapport à 2009. (Les changements dont il est question dans ce rapport ne tiennent pas compte de l'inflation.)

En 2010, les revenus d'exploitation des compagnies d'arts de la scène sans but lucratif ont totalisé 752 millions de dollars, soit 49 % du total de 1,55 milliard du secteur, en hausse de 8,8 % par rapport à 2009. Les dépenses d'exploitation (755 millions) étaient légèrement supérieures aux revenus d'exploitation, ce qui a laissé un petit déficit collectif en 2010 (3 millions de dollars ou 0,4 % du total des revenus). Les salaires, traitements et avantages sociaux (en excluant les sommes versées aux travailleurs contractuels) représentent 35 % des dépenses des compagnies sans but lucratif.

Les revenus gagnés représentent la moitié des revenus d'exploitation, suivis des subventions du secteur public (27 %), des contributions du secteur privé (22 %) et des autres revenus (2 %).

Les données détaillées sur les sources de revenus indiquent que :

- Les ventes de billets au guichet étaient presque le double des ventes d'abonnements (157 millions et 81 millions de dollars respectivement).
- Les subventions provinciales ou territoriales ont totalisé 92 millions de dollars en 2010, soit presque la moitié (49 %) de toutes les subventions du secteur public (187 millions). Les subventions fédérales ont totalisé 63 millions en 2010 (34 %) et les subventions municipales, 32 millions (17 %).

- La portion la plus importante des 152 millions de dollars en revenus provenant du secteur privé revient aux dons de particuliers (52 millions ou 34 %), suivis des commandites de sociétés (33 millions ou 22 %), des activités de collecte de fonds (31 millions ou 20 %), des fondations (17 millions ou 11 %), des dons de sociétés (10 millions ou 6 %) et des autres revenus du secteur privé (9 millions ou 6 %).

En 2010, l'assistance a totalisé 14,0 millions de personnes à 46 300 spectacles, soit une moyenne de 302 spectateurs par représentation. Les revenus ont totalisé 15 200 \$ par représentation et les ventes provenant des représentations, 6 400 \$. Le total des revenus par spectateur était de 51 \$, tandis que les ventes provenant des représentations ont totalisé 21 \$ par spectateur.

Voici les données clés des compagnies sans but lucratif en 2010 par discipline :

- Théâtre : Les revenus d'exploitation ont totalisé 357 millions de dollars, en hausse de 6,9 % par rapport à 2009. Collectivement, les compagnies de théâtre ont déclaré un déficit de 3,8 millions de dollars (1,1 % de leurs revenus). Huit millions de personnes ont assisté aux 34 000 représentations de théâtre, soit 238 spectateurs en moyenne par représentation.
- Formations musicales : Les revenus d'exploitation ont totalisé 183 millions de dollars, en hausse de 10,1 % par rapport à 2009. Collectivement, les formations musicales ont encaissé un surplus de 1,4 million de dollars (0,8 % de leurs revenus). Leurs 5 500 représentations ont attiré 3,2 millions de personnes, soit une moyenne de 585 personnes par représentation.
- Compagnies d'opéra, de théâtre musical et de café-théâtre : Les revenus d'exploitation ont totalisé 97 millions de dollars, en hausse de 17,6 % par rapport à 2009. Ces compagnies ont essuyé un déficit de 493 000 \$ (0,5 % de leurs revenus). Leurs 2 700 représentations ont attiré 1,2 million de spectateurs, soit une moyenne de 401 personnes par représentation.
- Compagnies de danse : Les données financières des compagnies de danse sans but lucratif n'ont pas été divulguées pour protéger leur confidentialité. Les 2 400 représentations ont attiré 1,2 million de personnes, soit une moyenne de 486 spectateurs par représentation.
- Compagnies d'arts d'interprétation et multidisciplinaires : Les données financières de ces compagnies sans but lucratif n'ont pas été divulguées pour protéger leur confidentialité. Leurs quelque 2 100 représentations ont attiré 504 000 spectateurs, soit une moyenne de 244 personnes par représentation.

Sur une base provinciale, les revenus d'exploitation des compagnies sans but lucratif de l'Ontario ont totalisé 272 millions de dollars en 2010 (39 % du total canadien). Ceux des compagnies du Québec ont totalisé 196 millions de dollars (28 % du total canadien). En Colombie-Britannique, ces compagnies ont encaissé 90 millions de dollars (13 %), tandis que les compagnies homologues de l'Alberta déclarent des revenus d'exploitation de 83 millions de dollars (12 % du total canadien). Les tableaux de Statistique Canada contiennent

également des données sur les revenus des compagnies des quatre autres provinces (Saskatchewan, Manitoba, Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador) ainsi que d'autres détails sur les dépenses, les excédents, l'assistance, etc.

Les revenus d'exploitation des compagnies à but lucratif ont totalisé 795 millions de dollars en 2010, soit 51 % du total du secteur, en hausse de 11,2 % par rapport à 2009. Les bénéficiaires avant impôt ont totalisé 101 millions de dollars, ce qui correspond à une marge bénéficiaire de 12,7 %. Le secteur des arts de la scène à but lucratif est très important au Québec, possiblement à cause de la présence de compagnies de cirque à but lucratif. Les compagnies d'arts de la scène à but lucratif du Québec ont déclaré des revenus d'exploitation de 371 millions de dollars, ce qui correspond à 47 % des revenus d'exploitation de l'ensemble des compagnies d'arts de la scène à but lucratif au Canada.

Les danseurs et chorégraphes québécois : Portrait des conditions de pratique de la profession de la danse au Québec, 2010

Observatoire de la culture et des communications du Québec, 18 juillet 2012

<http://www.stat.gouv.qc.ca/salle-presse/communiq/2012/juillet/juillet1218.htm>

Ce rapport examine la condition des quelque 650 danseurs et chorégraphes du Québec, en se basant sur une enquête auprès des membres et des postulants du Regroupement québécois de la danse, du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Conseil des arts de Montréal et de la Table de la danse traditionnelle, ainsi qu'auprès de danseurs et de chorégraphes qui travaillent pour de grandes compagnies de danse et de cirque du Québec.

L'enquête a constaté que le revenu personnel moyen des danseurs du Québec est de 27 400 \$. Toutefois, le revenu net (c'est-à-dire, après leurs dépenses) tiré des activités de danse n'était que de 9 300 \$. En moyenne, les danseurs québécois consacrent 48 % de leur temps à des activités de danse professionnelle. Le rapport observe que le travail non rémunéré « constitue un aspect majeur de leurs conditions de pratique ».

Un peu plus d'un tiers des danseurs et chorégraphes du Québec (38 %) ont participé à moins de deux productions artistiques par année, tandis qu'un nombre comparable (37 %) a participé à au moins quatre productions par année. Les derniers 25 % participent à deux ou trois productions par année.

L'enquête a constaté qu'une proportion importante de danseurs et de chorégraphes du Québec (42 %) souffre de douleurs chroniques à cause d'une blessure liée à la danse.

Environ trois quarts des danseurs et chorégraphes du Québec sont des femmes (73 %), et la moitié de tous les danseurs ont moins de 35 ans. Plus de la moitié (54 %) des danseurs et chorégraphes du Québec sont titulaires d'un diplôme universitaire, et près de quatre sur cinq habitent sur l'île de Montréal (79 %).

Le rapport se base sur le revenu tiré d'un travail artistique ainsi que sur les renseignements sociodémographiques et professionnels pour proposer une typologie de six catégories de danseurs et de chorégraphes :

1. Le « danseur occasionnel », soit 28 % de tous les danseurs au Québec, a un travail principal autre que la danse. Cette catégorie est massivement féminine.
2. Les danseurs « en gestation » (16 % de tous les danseurs) sont au début de leur carrière artistique. Ils tirent un très faible revenu de leurs activités de danse.
3. Les danseurs « en développement » représentent 25 % de tous les danseurs au Québec. Ces jeunes artistes consacrent environ la moitié de leur temps de travail à la danse et en tirent l'essentiel de leur revenu.
4. Les danseurs « à temps plein » (12 % de tous les danseurs) arrivent à vivre (« modestement ») de leur art. Bien que ce groupe ait la plus forte proportion d'hommes, les femmes y sont tout de même majoritaires (58 %).
5. Les danseurs « établis » (11 %) ont de nombreuses années d'expérience et participent à beaucoup de productions artistiques chaque année.
6. Les danseurs « confirmés », un groupe composé en grande partie de chorégraphes, ont un revenu personnel relativement élevé, mais ils ne constituent que 8 % de tous les danseurs.

Analyse financière et statistique de 50 orchestres canadiens : 2004-2005 à 2010-2011

Orchestres Canada, mai 2012

http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000456&lang=fr

Ce rapport et deux présentations ont été préparés par Kelly Hill à partir de données soumises par 50 membres d'Orchestres Canada. Ces ressources examinent davantage l'évolution de la situation des orchestres canadiens que leur état financier actuel. Entre 2004-2005 et 2010-2011, 50 orchestres ont systématiquement déclaré leurs revenus et dépenses, le nombre de leurs représentations, leur assistance totale et la valeur de leur fonds de dotation. Le rapport affirme que ces 50 orchestres représentent « deux tiers des 75 orchestres « dans la portée » au Canada » ainsi qu'une proportion plus élevée du total des revenus (parce que les répondants « comprennent tous les orchestres sauf un ayant des revenus de 2 millions \$ ou plus »).

La présentation à la Réunion nationale des orchestres qui s'est déroulée à Montréal le 27 mai a porté sur la situation générale des orchestres canadiens ainsi qu'aux différences régionales entre 2004-2005 et 2010-2011. Le webinaire du 9 mai a fourni des détails sur l'évolution de la situation des petits orchestres entre 2004-2005 et 2010-2011. Le rapport initial préparé pour Orchestres Canada renferme le plus de détails, mais ne comprend que les données jusqu'à 2009-2010 (contrairement aux données plus récentes de 2010-2011 des deux présentations).

Certaines des principales statistiques de ces ressources sont reprises ci-dessous.

Les revenus des 50 orchestres ont totalisé 158 millions de dollars en 2010-2011, les revenus gagnés représentant la part la plus grande (37 %), suivie des contributions publiques (34 %) et les collectes de fonds auprès du secteur privé (29 %). La ventilation des revenus selon la source est demeurée relativement stable entre 2004-2005 et 2010-2011.

Après correction pour l'inflation, les revenus d'exploitation ont augmenté de 10 % entre 2004-2005 et 2010-2011, tandis que ceux de sources publiques ont connu la plus forte hausse (13 %), supérieure à ceux provenant des collectes de fonds du secteur privé (9 %) et des revenus gagnés (8 %). Parmi les différentes sources des revenus, les dons de particuliers ont connu la plus forte augmentation (de 43 %).

Les augmentations des revenus d'exploitation étaient assez généralisées, 64 % des orchestres connaissant une hausse réelle (corrigée pour l'inflation). Parmi ces orchestres, on retrouve au moins la moitié des orchestres des cinq régions du pays (Colombie-Britannique, Prairies, Ontario, Québec et provinces de l'Atlantique). En général, les résultats financiers des petits orchestres étaient inférieurs à ceux des grands orchestres entre 2004-2005 et 2010-2011.

Le déficit collectif de 1,9 % des revenus en 2004-2005 s'est transformé en excédent très modeste (0,3 % des revenus) en 2010-2011. Le déficit cumulatif des 50 orchestres s'est également amélioré, de 12,5 % du total des revenus en 2004-2005 à 8,4 % en 2010-2011.

Entre 2004-2005 et 2010-2011, l'assistance totale et le nombre de représentations ont tous deux augmenté (de 12 % et 9 % respectivement). Le total des revenus par représentation a légèrement reculé, tout comme le revenu par spectateur. La valeur des fonds de dotation a augmenté, un plus grand nombre d'orchestres déclarant avoir un fonds de dotation en 2010-2011 qu'en 2004-2005.