

Situation of artists

In this issue: A focus on the situation of artists in Canada and abroad, including statistical profiles of artists in Canada and the United States, an international literature review on research methods used to study artists' careers, and an English survey of visual artists.

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

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

Situation des artistes

Dans ce numéro : Le point sur la situation des artistes au Canada et à l'étranger à l'aide de profils statistiques des artistes au Canada et aux États-Unis, un examen de la documentation sur les méthodes de recherche utilisées pour examiner la carrière des artistes et une enquête sur les artistes des arts visuels de l'Angleterre.

[La version française du bulletin suit l'anglais.](#)

Pour un accès rapide et un outil de recherche aux différents articles des numéros actuels et antérieurs de Recherches sur les arts, visitez HillStrategies.com.

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

Canada Council
for the Arts

Conseil des arts
du Canada

ONTARIO ARTS COUNCIL
CONSEIL DES ARTS DE L'ONTARIO

an Ontario government agency
un organisme du gouvernement de l'Ontario

A Statistical Profile of Artists in Canada in 2016 (With Summary Information about Cultural Workers)

Hill Strategies Research Inc., March 2019

Author: Kelly Hill

<https://hillstrategies.com/resource/statistical-profile-of-artists-in-canada-in-2016/>

Focusing on nine arts occupations and 50 cultural occupations, this report highlights key aspects of the working lives of artists and cultural workers in Canada. Based on the 2016 long-form census, which captured occupational information based on the job in which people worked the most hours between May 1 and 7, 2016, the report indicates that the 183,200 artists in Canada represent just under 1% of the overall Canadian labour force. The report notes that there are more artists (183,200) than workers “in automotive manufacturing (154,100) and the utilities sector (144,900)”.

The most common arts occupations in Canada are: musicians and singers (40,300, or 22% of all 183,200 artists), authors and writers (31,100, or 17%), producers, directors, choreographers, and related occupations (29,100, or 16%), and visual artists (24,800, or 14%). The report contains key demographic, employment, and income information for each arts occupation.

In its examination of the demographic and employment characteristics of all artists, the report finds that:

- “Women comprise 53% of artists, higher than the proportion of all workers (48%).
- A much larger percentage of artists than all workers have a bachelor’s degree or higher (44% vs. 27%).
- 52% of artists are self-employed, compared with only 12% of all Canadian workers.
- The age distribution of artists is fairly similar to all workers: nearly one-half of artists (47%) are 45 years of age or older, similar to the 45% of all workers. However, more artists than all workers are 65 years of age or older (12% vs. 6%).
- Racialized Canadians are under-represented among artists (15%) compared with all workers (21%).
- Indigenous and immigrant workers are slightly under-represented among artists: Indigenous People (3.3% of artists and 4.0% of all workers) and immigrants (21% of artists and 23% of all workers).”

Regarding incomes, the report highlights the fact that “the median individual income of Canada’s artists is \$23,100, or 45% less than all Canadian workers (\$41,900)”. The report provides details of how the median incomes of artists “vary substantially by occupation and industry”.

Regarding cultural workers, the report finds that “there are 799,100 cultural workers in Canada”, accounting “for exactly 4% of the overall labour force. In other words, one in every 25 Canadian workers has a cultural occupation.” Compared with other industries, “the number of cultural workers (799,100) is over two-and-a-half times

larger than the labour force in real estate (306,600), about double the labour force on farms (386,400), and slightly higher than the labour force in the wholesale trade industry (706,400).” The median income of cultural workers is \$39,300, which is 6% lower than that for all Canadian workers.

Artist Career Research Methods

A comparative analysis of research methods for understanding artists’ career paths, work conditions, and incomes

Canada Council for the Arts, BC Arts Council, Calgary Arts Development Authority, and Ontario Arts Council, in partnership with the Alberta Foundation for the Arts, Toronto Arts Foundation, and the Conseil des arts et des lettres du Québec, January 2019

Authors: Kelly Hill and Alix MacLean, Hill Strategies Research Inc.

<https://canadacouncil.ca/research/research-library/2019/01/artist-career-research-methods>

Studies of artists’ work conditions, incomes, and career paths use a variety of methods, and this “in-depth Canadian and international literature search” examines novel research methods and provides an annotated bibliography of over 60 reports that study artists. In addition to the literature search, the research team conducted 12 interviews with arts researchers, research commissioning organizations, and representatives of Indigenous and equity-seeking groups.

The report notes that artists are a challenging labour group to study, with atypical work patterns, high self-employment rates, multiple jobs, many short-term employment contracts, relatively low incomes, and unusual workflows. One key finding of the study is that there is no one single “best practice” for studying the careers of artists. Another key finding is that, outside of census data, “there have been no systematic efforts in Canada aimed at understanding the situation of all the country’s artists”.

For each of the reports found by the research team, the literature review includes an analysis of the studies’ goals, their definition of “artists”, methods that have gone beyond traditional statistical sources, variables analyzed (such as time use and income), and specific methodological notes related to Indigenous and equity-seeking groups in the arts.

Three main methods used to study artists in Canada and internationally are:

- Compilation of lists of artists, then survey sampling: “In Quebec, Saskatchewan, Australia, and Ireland, major research projects have attempted to uncover details about the situation of artists by compiling a ‘master list’ of artists and then conducting a survey of artists on the list”.
- Respondent-driven sampling: “Respondent-driven sampling (RDS), combines ‘snowball sampling’ (getting individuals to refer those they know, these individuals in turn refer those they know and so on) with a mathematical model that weights the sample to compensate for the fact that the sample was collected in a non-random way”.

- Analysis of big data: “While it is not likely to be used to examine the situation of all artists in any jurisdiction, the analysis of alternative datasets (or big data) has been used to provide insights into the situation of certain types of artists in certain sub-sectors of the arts”.

The report contains a comparative analysis of the strengths, opportunities, weaknesses and risks of these and other research methods.

Regarding the situation of Indigenous artists, the research team found that best practices include consulting extensively with communities affected by the research, incorporating oral histories, and considering different definitions of artist rather than Euro-centric “professional” artist definitions.

Some inclusive practices found that relate to the study of artists from equity-seeking groups include consulting affected communities while designing research studies, translating surveys and research tools to be fully accessible, and using locations that are widely accessible to all.

Livelihoods of Visual Artists: 2016 Data Report

Arts Council England, December 2018

Author: TBR

<https://www.artscouncil.org.uk/publication/livelihoods-visual-artists-report>

Billed as a “comprehensive study into how visual artists in England live and work”, this report examines incomes of visual artists, factors influencing career development, and the geographic concentrations of visual artists. It is based on a survey of 2,007 artists in March 2016 and, according to the authors, “represents the largest survey undertaken of artists in England”. As is the case for all surveys where individuals self-select whether to respond, there is uncertainty as to whether the responses provide a representative sample of all visual artists in England.

The report finds that the average total income for visual artists in the UK is £16,500 in 2015 (equivalent to \$27,700 CAD), and that the average income derived from art practice is £6,020 (equivalent to \$10,100 CAD). When asked whether their art income was sufficient to live on:

- 90% of artists indicated that they do not earn enough from art practice to support their livelihood.
- 7% indicated that “it is enough to live on but only barely”.
- 3% indicated that “their art income is sufficient to live on comfortably”.

Given this situation, 69% of visual artists have another job to supplement their art income.

Respondents were asked about key factors that motivate and enable them to “develop and progress” in their careers: the most important factors are “having the opportunity to exhibit, perform, or publish at a critical time (48%); support from

family / friend / peers (43%); and artists' talent (34%)".

When asked about barriers to continuing their careers, respondents identified "lack of financial return (80%), lack of time to practice their art (62%), and lack of access to funding or financial support (56%)". The report notes that, "despite these barriers making it difficult for artists to earn a living from their practice alone, they are not deterred, and 94% plan to continue working as an artist."

In examining where artists are located, the report finds that visual artists are "disproportionately located in London with 29% of respondents living in London, compared to 16% of the population as a whole".

Artists and Other Cultural Workers: A Statistical Portrait

National Endowment for the Arts, 2019

<https://www.arts.gov/news/2019/new-report-reveals-findings-artists-and-other-cultural-workers>

Based on an analysis of six United States federal government datasets (from the U.S. Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of the Labor, the Arts and Cultural Satellite Account, and the U.S. Census Bureau), this report examines the number of artists and cultural workers in the arts and cultural industries, their employment characteristics (e.g., self-employment, waged or salaried work, part-time or full-time work), education levels, other demographic information, and employment earnings.

Direct comparisons of statistics in this report with recent Canadian reports should not be made, because the reports use different definitions of artists. The American report includes 11 summary occupation groups, encompassing 26 detailed occupation codes. In contrast, recent Canadian reports include nine detailed occupation codes from a different occupational classification. Some occupations that are included in the U.S. report but not in recent Canadian reports include architects and designers, two of the largest occupation groups in the American data, accounting for nearly half of the total number of artists. These occupations, especially architects, have relatively high employment earnings.

The report finds that there are over five million workers employed in the arts and cultural industries in the U.S., including nearly 2.5 million artists. In 2017, artists comprise 1.55% of the overall labour force. The percentage of artists who are women (46%) is similar to the overall U.S. workforce, but there are substantial differences by arts occupation.

Artists in the U.S. are more highly educated than the overall labour force: 63% of artists aged 25 and older hold a bachelor's degree or higher level of education, compared with 36% of all workers. Approximately 34% of artists are self-employed, much higher than the 9% of all American workers. Compared with all workers, artists are less likely to work full-time and full-year: 59% of artists work at least 35 hours per week for 50 to 52 weeks vs. 67% of the overall workforce.

In terms of income, the estimated median earnings of American artists (working full-

time and full-year) is \$52,800 (approximately \$70,600 CAD), which is higher than the median for all workers (\$44,640, or \$59,700 CAD). The report notes that “women artists earn \$0.77 for every dollar men artists earn”.

Situation des artistes

Profil statistique des artistes au Canada en 2016 (avec des données sommaires sur les travailleurs culturels)

Hill Stratégies Recherche Inc., mars 2019

Auteur : Kelly Hill

<https://hillstrategies.com/resource/profil-statistique-des-artistes-au-canada-en-2016/?lang=fr>

Ce rapport sur neuf professions artistiques et 50 professions culturelles examine des aspects essentiels de la vie professionnelle des artistes et des travailleurs culturels au Canada. Fondé sur les données du questionnaire détaillé du recensement de 2016, qui a saisi les données professionnelles de l'emploi auquel le répondant avait consacré le plus d'heures entre le 1er et le 7 mai 2016, ce rapport précise que les 183 200 artistes du Canada représentent un peu moins de 1 % de la population active du pays. Le rapport observe qu'il y a plus d'artistes (183 200) que de travailleurs « dans la fabrication automobile (154 100) et le secteur des services publics (144 900) ».

Les professions artistiques les plus fréquentes au Canada sont les musiciens et chanteurs (40 300, ou 22 % des 183 200 artistes), les auteurs et écrivains (31 100, ou 17 %), les producteurs, réalisateurs, chorégraphes et personnel assimilé (29 100, ou 16 %) et les artistes des arts visuels (24 800, ou 14 %). Le rapport renferme les principales informations détaillées sur la démographie, les emplois et le revenu de chaque profession artistique.

Le rapport tire les constatations suivantes de l'examen des caractéristiques démographiques et professionnelles de l'ensemble des artistes :

- « Les femmes constituent 53 % des artistes, ce qui est supérieur à leur pourcentage de la population active (48 %).
- Le pourcentage d'artistes titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme supérieur est beaucoup plus élevé que celui de l'ensemble de la population active (44 % vs 27 %).
- 52 % des artistes travaillent à leur compte, comparativement à seulement 12 % de la population active canadienne.
- La répartition selon l'âge des artistes est assez semblable à celle de l'ensemble de la population active : près de la moitié des artistes (47 %) ont 45 ans et plus, ce qui est également le cas de 45 % de la population active. Toutefois, il y a plus d'artistes de 65 ans et plus (12 % vs 6 %).
- Les personnes racialisées sont sous-représentées parmi les artistes (15 %), comparativement à l'ensemble de la population active (21 %).
- Les personnes autochtones et issues de l'immigration sont légèrement sous-représentées parmi les artistes : Autochtones (3,3 % des artistes et 4,0 de la population active); immigrants (21 % des artistes et 23 % de la population active). »

Côté revenu, le rapport signale le fait que « le revenu médian individuel des artistes au Canada est de 23 100 \$, soit 45 % de moins que celui de la population active (41 900 \$). » Le rapport détaille comment le revenu médian des artistes « varie beaucoup selon la profession et l'industrie ».

On y trouve également des renseignements au sujet des travailleurs culturels : « Il y a 799 100 travailleurs culturels au Canada », représentant « exactement 4 % de la population active du Canada. Autrement dit, une personne active sur 25 au Canada travaille dans une profession culturelle. » Comparativement aux autres secteurs, « Le nombre de travailleurs culturels (799 100) est plus de deux fois et demie supérieur à l'effectif du secteur immobilier (306 600), environ le double de la main-d'œuvre agricole (386 400) et légèrement plus que l'effectif du secteur du commerce de gros (706 400). » Le revenu médian des travailleurs culturels est de 39 300 \$, ce qui est inférieur de 6 % à celui de l'ensemble de la population active du Canada.

Méthodes de recherche sur la carrière des artistes

Une analyse comparative des méthodes de recherche permettant de comprendre le parcours professionnel, les conditions de travail et les revenus des artistes

Conseil des arts du Canada, BC Arts Council, Calgary Arts Development Authority et Conseil des arts de l'Ontario, en partenariat avec Alberta Foundation for the Arts, Toronto Arts Foundation et Conseil des arts et des lettres du Québec, janvier 2019
Auteurs : Kelly Hill et Alix MacLean, Hill Stratégies Recherche Inc.

<https://conseildesarts.ca/recherche/repertoire-des-recherches/2019/01/methodes-de-recherche-sur-la-carriere-des-artistes>

Les études sur les conditions de travail des artistes, leurs revenus et leur parcours professionnels font appel à une panoplie de méthodes, et cette « analyse documentaire approfondie des méthodes utilisées, tant au Canada qu'à l'international » examine de nouvelles méthodes de recherche et propose une bibliographie annotée de plus de 60 rapports sur des études d'artistes. En plus de l'analyse documentaire, l'équipe de recherche a réalisé 12 entretiens avec des chercheurs du domaine des arts et des organismes commanditaires de recherche, ainsi qu'avec des représentants de groupes autochtones ou visés par l'équité.

Le rapport observe que les artistes forment un groupe difficile à étudier, avec des régimes de travail atypiques, beaucoup de travailleurs autonomes, le cumul de nombreux petits emplois, beaucoup de contrats de travail à court terme, un revenu relativement faible et des périodes de travail irrégulières. Parmi les constatations principales de l'étude, la conclusion qu'il n'y a pas une seule « pratique exemplaire » permettant de bien étudier les carrières des artistes. Autre constatation principale, à l'exception des données du recensement, « il n'y a eu aucune démarche systématique au Canada pour essayer de comprendre la situation de l'ensemble des artistes du pays ».

Pour chacun des rapports recensés, l'analyse documentaire comprend les objectifs

de l'étude, la définition du mot « artiste », les méthodes utilisées autres que celles des sources statistiques traditionnelles et les variables prises en compte (comme l'emploi du temps et le revenu), ainsi que des observations sur la méthodologie convenant aux artistes autochtones ou issus de groupes visés par l'équité.

Les études sur les artistes au Canada et à l'étranger reposent sur trois grandes méthodes :

- Compilation de listes d'artistes en vue de sondages auprès d'un échantillon : « Au Québec, en Saskatchewan, en Australie et en Irlande, on a tenté, lors d'importants projets de recherche, de mieux connaître la situation des artistes en compilant une "liste principale" d'artistes, puis en l'utilisant comme référence pour procéder à un sondage. »
- Échantillonnage déterminé selon les répondants (ÉDR) : « Méthode de recherche qui combine le "sondage en boule de neige" (demander aux répondants de recommander d'autres répondants, qui font la même chose) à un modèle mathématique qui permet d'évaluer l'échantillon afin de compenser les écarts dus au fait qu'il a été créé d'une manière non aléatoire ».
- Analyse de mégadonnées : « Bien qu'on ne puisse sans doute pas l'utiliser pour évaluer la situation de tous les artistes d'un territoire, l'analyse des données massives (ou mégadonnées) peut servir à formuler des observations sur la situation de certains types d'artistes dans des sous-secteurs ».

Le rapport renferme une analyse comparative des forces, possibilités, faiblesses et risques des diverses méthodes de recherche.

Quant aux pratiques exemplaires entourant la situation des artistes autochtones, l'équipe de recherche constate des consultations approfondies avec les communautés touchées par la recherche, l'incorporation du patrimoine oral et une ouverture aux nombreuses incarnations des artistes plutôt que de s'en tenir aux définitions officielles et eurocentriques du « professionnalisme » des artistes.

La consultation des communautés touchées à la conception de l'étude, la traduction des sondages et questionnaires de recherche pour être entièrement accessible, et l'utilisation de locaux accessibles à tous figurent parmi les pratiques inclusives constatées dans les études sur les artistes de groupes visés par l'équité.

Revenus des artistes des arts visuels : données de 2016 (Livelihoods of Visual Artists: 2016 Data Report)

Arts Council England, décembre 2018

Auteur : TBR

<https://www.artscouncil.org.uk/publication/livelihoods-visual-artists-report>

Se décrivant comme « une étude approfondie sur la vie et la carrière des artistes des arts visuels en Angleterre », ce rapport examine les revenus de ces artistes, les facteurs qui influent sur leur cheminement professionnel et leurs concentrations géographiques. Il repose sur les données d'un sondage auprès de 2 007 artistes en mars 2016, « le plus vaste sondage d'artistes mené en Angleterre » précisent les auteurs. Comme avec tous les sondages à participation volontaire et non aléatoire, on ne sait jamais si les réponses proviennent d'un échantillon représentatif de tous les artistes des arts visuels en Angleterre.

Le rapport constate que le revenu total moyen des artistes des arts visuels était de 16 500 livres en 2015 (l'équivalent de 27 700 \$ CA), et que le revenu moyen retiré d'une pratique artistique était de 6 020 livres (l'équivalent de 10 100 \$ CA). Lorsqu'on leur demande s'ils peuvent vivre du revenu tiré d'une pratique artistique :

- 90 % des artistes affirment ne pas gagner assez de leur pratique artistique pour en vivre.
- 7 % d'entre eux estiment qu'on « peut en vivre, mais tout juste ».
- 3 % indiquent que « le revenu provenant de leur pratique artistique leur permet de vivre confortablement ».

Étant donné la situation, 69 % des artistes des arts visuels ont un autre emploi pour arrondir leurs fins de mois.

Les répondants ont été sondés au sujet des principaux facteurs qui les motivent et les incitent à « développer et faire cheminer » leurs carrières. Les facteurs les plus importants sont « avoir la possibilité d'exposer, de se représenter ou de publier à un moment critique (48 %) ; le soutien des familles/amis/pairs (43 %) ; et le talent artistique (34 %) ».

Lorsqu'on les interroge sur les obstacles à la poursuite de leurs carrières, les répondants mentionnent « l'absence de rendement financier (80 %), le manque de temps pour sa pratique artistique (62 %), et l'absence d'accès aux subventions ou mesures de soutien financier (56 %) ». Le rapport observe que « malgré ces obstacles qui font qu'il est difficile de vivre uniquement de sa pratique artistique, les artistes ne se découragent pas pour autant puisque 94 % d'entre eux comptent poursuivre leur carrière artistique. »

L'examen de la répartition géographique des artistes des arts visuels révèle qu'ils sont « situés de façon disproportionnée à Londres, où l'on retrouve 29 % des répondants, alors que celle-ci ne renferme que 16 % de la population de l'Angleterre ».

Artistes et autres travailleurs culturels : un portrait en chiffres

(Artists and Other Cultural Workers: A Statistical Portrait)

National Endowment for the Arts, 2019

<https://www.arts.gov/news/2019/new-report-reveals-findings-artists-and-other-cultural-workers>

Basé sur une analyse de six ensembles de données du gouvernement fédéral des États-Unis (Bureau of Labor Statistics, Department of the Labor, Arts and Cultural Satellite Account et Census Bureau), ce rapport examine le nombre d'artistes et de travailleurs culturels dans les industries artistiques et culturelles, leurs caractéristiques professionnelles (travail autonome, travail à salaire ou rémunéré, travail à temps plein ou partiel), leur niveau de scolarité, d'autres renseignements démographiques et le revenu qu'ils tirent de leurs emplois.

Il faut résister à la tentation de faire des comparaisons directes entre les données de ce rapport et celles de récents rapports canadiens, les rapports ne définissant pas les artistes de la même façon. Le rapport américain porte sur 11 grands groupes professionnels constitués à partir de 26 codes de profession détaillés. Les rapports canadiens portent sur neuf codes de profession provenant d'une classification différente des professions. Parmi les professions figurant dans le rapport américain mais absentes des rapports canadiens, on retrouve les architectes et les designers, deux des plus grands groupes de professions dans les données américaines contenant près de la moitié de tous les artistes recensés. Ces professions, notamment les architectes, ont un revenu d'emploi relativement élevé.

Le rapport constate que plus de cinq millions de personnes travaillent dans les industries artistiques et culturelles aux États-Unis, dont près de 2,5 millions d'artistes. En 2017, ces artistes formaient 1,55 % de la population active américaine. Le pourcentage de femmes artistes (46 %) est semblable à celui de l'ensemble de la population active aux États-Unis, bien qu'il y ait des écarts considérables entre les professions artistiques.

Les artistes aux États-Unis sont beaucoup plus scolarisés que l'ensemble de la population active : 63 % des artistes de 25 ans et plus sont titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme supérieur, comparativement à 36 % de la population active. Environ 34 % des artistes sont des travailleurs autonomes, ce qui est beaucoup plus que les 9 % de la population active. Comparativement aux autres travailleurs, les artistes sont moins susceptibles de travailler à plein temps à longueur d'année : 59 % des artistes travaillent au moins 35 heures par semaine pendant de 50 à 52 semaines, contrairement à 67 % de la population active.

Côté revenu, le revenu médian estimé des artistes américains (travaillant à plein temps à longueur d'année) est de 52 800 \$ (environ 70 600 \$ CA), ce qui est supérieur à la médiane de l'ensemble de la population active (44 640 \$, soit 59 700 \$ CA). Le rapport constate que « les femmes artistes gagnent 0,77 \$ pour chaque dollar gagné par les hommes artistes ».