

Portrait of Professional Artists in New Brunswick

Kelly Hill
President
Hill Strategies
Research Inc.
Hamilton, Ontario

Profil des artistes professionnels au Nouveau-Brunswick

*Kelly Hill
Président
Hill Stratégies
Hamilton (Ontario)*

Premier's Task Force on Status of
the Artist

Fredericton

October 20, 2015

Facts Stats Insights : Faits Données Idées

www.HillStrategies.com

Groupe de travail du premier
ministre sur le statut de l'artiste

Fredericton

Le 20 octobre 2015

Presentation funders

Financeurs de la présentation

2

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

Canadian
Heritage

Patrimoine
canadien

Department of Tourism, Culture
and Heritage

Presentation outline

Ordre du jour

3

- Background info about Hill Strategies Research
- Statistics about:
 - Artists in New Brunswick
 - The specificity of the situation of artists
 - Important issues in the situation of artists
- Informations concernant Hill Stratégies
- Statistiques sur :
 - Les artistes au Nouveau-Brunswick
 - La situation particulière des artistes
 - Enjeux importants

Key points

- Artists often sacrifice to practice their art
 - Low incomes, health, housing issues
 - Issues: taxation, benefits, training, health and safety
- Imperfect data on artists in New Brunswick
 - Fewer artists and cultural workers than other Canadian jurisdictions
 - Artists and cultural workers congregate in larger cities

Points principaux

- Souvent les artistes font des sacrifices pour être artiste
 - Revenu bas, santé, logement
 - Enjeux : taxes, avantages sociaux, santé et sécurité
- Données imparfaites sur les artistes au Nouveau-Brunswick
 - Moins d'artistes et de travailleurs culturels qu'ailleurs au Canada
 - Artistes et travailleurs culturels préfèrent les grandes villes

- L'application des méthodes de recherche en sciences sociales au secteur des arts
- Ressources gratuites en français et en anglais
- Internet, courriel, médias sociaux

/HillStrategies

@hillstrategies

Regards statistiques sur les arts

45 rapports dans la série

- [Éducation des artistes](#)
- [Profil des artistes et travailleurs culturels au Canada / dans les provinces / dans les municipalités](#)
- [Les arts et le bien-être individuel au Canada](#)
- [Facteurs dans la fréquentation des activités artistiques par les Canadiens en 2010](#)

Recherches sur les arts

7

- Résumés et liens aux projets de recherche qualitatifs et quantitatifs dans le domaine des arts
- Rapport gratuit (10 fois par année)
- Au milieu de la 13e année de publication
- 500 + articles jusqu'ici
- Catégories, liens et outil de recherche chez www.HillStrategies.com
- Premier arrêt pour la recherche sur les arts

Catégories

- Arts autochtones et des diverses communautés
- Artistes (revenu, nombre, etc.)
- Bénévolat et dons
- Créativité et classes sociales, gens, villes et quartiers
- Défense et promotion des arts
- Données provinciales et locales
- Droits d'auteur
- Éducation artistique
- Espaces artistiques
- Les femmes et les arts
- Finances et financement
- Fréquentation et participation
- Partenariats
- Planification, gestion et gouvernance
- Promotion des arts
- Ressources humaines
- Ressources générales
- Secteur à but non lucratif
- Technologies numériques et le secteur artistique

Recherches sur les arts

- **Avantages et impacts**
 - Impacts économiques des arts
 - Impacts sociaux des arts
 - Les arts et la santé
- **Disciplines artistiques**
 - Arts de la scène
 - Arts médiatiques
 - Lecture, écriture et littératie
 - Musées et arts visuels

Présentations

- Nouvelle combinaison de données et d'idées
 - Les artistes et les travailleurs culturels dans nos collectivités
 - Les artistes du Canada et les disparités de la santé
 - Les arts, la culture, la santé, le bien-être et l'interdépendance sociale
et (maintenant en ligne) ...
 - Profil des artistes professionnels au Nouveau-Brunswick
- Disponible à www.HillStrategies.com

Études sur mesure

- La situation des arts et de la culture en Colombie-Britannique
- La musique « live » à Hamilton
- [Sources de données sur les artistes au Canada](#) (rapport technique sur les données de base sur les artistes)
- [Investissements culturels de sept villes canadiennes](#) (Richmond, Edmonton, Saskatoon, Windsor, Hamilton, Oakville, Halifax)
- Projets complétés disponibles à www.HillStrategies.com

Social and economic benefits of the arts and artists

- *Making a Holistic Case for the Arts: Canadian Evidence* for Canadian Public Arts Funders (2014)
<http://www.cpaf-opsac.org/en/themes/default.htm#holistic>
- Evidence in 5 interrelated areas
 - Quality of life
 - Well-being and health
 - Society and identity
 - Education
 - Economy

Social and economic benefits of the arts and artists

13

- Myriad of benefits
 - Intrinsic / personal
 - Entertainment
 - Community
 - Quality of life
 - Health and well-being
 - Social capital

Social benefits of arts participation

14

- Outcomes at the individual and community levels
- *The Arts and Individual Well-Being in Canada* (Hill Strategies Research, 2013)

Statistical correlations	Better (self-identified) health	Stronger (self-identified) satisfaction with life	Higher volunteer rates
Art gallery visits			
Theatre attendance			
Classical music attendance			
Pop music attendance			
Cultural festivals attendance			
Reading books			

Social benefits of arts participation

15

- Outcomes at the individual and community levels
- *The Arts and Individual Well-Being in Canada* (Hill Strategies Research, 2013)

Statistical correlations	Better (self-identified) health	Stronger (self-identified) satisfaction with life	Higher volunteer rates
Art gallery visits	Yes	No	Yes
Theatre attendance	Yes	Yes	Yes
Classical music attendance	No	Yes	Yes
Pop music attendance	Yes	Yes	Yes
Cultural festivals attendance	Yes	Yes	Yes
Reading books	Yes	Yes	Yes

Economic impact of the arts, culture, and heritage in Canada

16

- \$53.4 billion in 2010
 - 3.4% of Canadian GDP
- culture estimate (\$53.4B) about 10 times larger than sports (\$5.2B)
- 707,000 direct jobs
 - 4.1% of total employment

Provincial and Territorial Culture Satellite Account, 2010, Statistics Canada (2015), <http://www.statcan.gc.ca/pub/13-604-m/13-604-m2014075-eng.htm> and *Arts Research Monitor* Vol 14, No 4, Hill Strategies, <http://www.hillstrategies.com/content/economic-benefits-culture>

Economic impact of the arts, culture, and heritage in New Brunswick

17

- \$628 million in 2010
 - 2.3% of provincial GDP
- culture estimate (\$628M) about 7 times larger than sports (\$91M)
- 9,500 direct jobs
 - 2.6% of total employment

Artists in Canada and New Brunswick

18

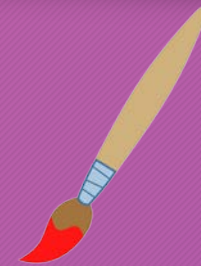
A
r
t
i
s
t
s

=

9
o
c
c
u
p
a
t
i
o
n
s

Visual artists and craftspeople

1. Painters, sculptors and other visual artists
2. Artisans and craftspersons

Writers

3. Authors and writers

Performing artists and filmmakers

4. Actors and comedians
5. Conductors, composers and arrangers
6. Dancers
7. Musicians and singers
8. Other performing artists (circus, puppeteers, etc.)
9. Producers, directors, choreographers and related occupations

Definition of “artists”

19

- Discussions with the Canada Council for the Arts, the Ontario Arts Council, and the Department of Canadian Heritage
- Same 9 occupations since 2001 census analysis
- 2001: two main reasons for this group of “artists”
 1. the artistic nature of the occupations, based on occupation titles and descriptions
 2. most common types of professional artists who are eligible to apply to arts councils for funding
- Fairly narrow definition
- Excludes designers, photographers, others with more commercial practices

Who is a “professional” artist?

20

- Many possibilities for definition

1. Marketplace

- Making a living as an artist.
- Receiving some income from artist work.
- Intending to make a living as an artist.

2. Education / affiliation

- Belonging to an artists' association (artist's coop, discussion group, etc.)
- Belonging to an artists' union or guild.
- Formal education in the arts.

3. Self identification / peer recognition

- Recognition from peers as an artist.
- Considering self to be an artist.
- Spending a substantial amount of time working at art.
- Having a special talent.
- Having an inner drive to make art.
- Receiving public recognition for art work.

Source: D. Heckathorn and J. Jeffri, Finding the beat: Using respondent-driven sampling to study jazz musicians, Poetics 28 (2001)

Who is a “professional” artist?

21

- Canadian Artists' Code (1988)
 1. At least one of:
 - Receiving compensation for arts-related work
 - Record of income or loss related to artistic work
 - Receiving public or peer recognition (honours, awards, prizes or critical appraisal)
 2. Plus 3 more items from above list and the following:
 - Presenting work to public (exhibitions, publications, performances, readings, screenings, etc.)
 - Having received professional training
 - Membership in a professional artists' association or union
 - Being represented by a dealer, publisher, agent, or similar representative
 - Devoting time as an artist to promote or market my work

2011 National Household Survey

22

- Occupation in which a person worked the most hours during the reference week
 - If unemployed: job at which they worked the longest since January 1, 2010
- “Experienced labour force”
 - Working as artist during reference week or had worked as artist longer than any other occupation since January 1, 2010

Sous-estimation (probable) des artistes

23

- ENM : données sur la profession à laquelle le répondant a consacré le plus d'heures entre le 1 et le 7 mai 2011
 - Mai : entre deux saisons (arts de la scène)
 - Beaucoup d'artistes ont plusieurs emplois
- Rapport australien (*Don't Give Up Your Day Job*)
 - « environ deux tiers des artistes professionnels de l'Australie ont plus d'un emploi »
- *Waging Culture* (étude en 2009 sur la situation socio-économique des artistes visuels au Canada)
 - Estimation des artistes visuels : 30 % à 60 % plus large que les estimations du recensement de 2006

Enquête nationale auprès des ménages de 2011

24

- Caprices de l'ENM
- Certains artistes qui enseignent sont inclus
 - dans certains milieux (comme les écoles d'art privées, les académies et les conservatoires)
- D'autres artistes qui enseignent sont exclus
 - établissements postsecondaires, secondaires ou élémentaires
 - classés en tant qu'enseignants ou professeurs

Changements méthodologiques

- En 2006 et auparavant : Formulaire long du recensement (recensement obligatoire de 20 % des ménages)
- Changement en 2011 à l'Enquête nationale auprès des ménages (enquête à participation volontaire auprès de 30 % des ménages)
- Augmente le risque de biais de non-réponse

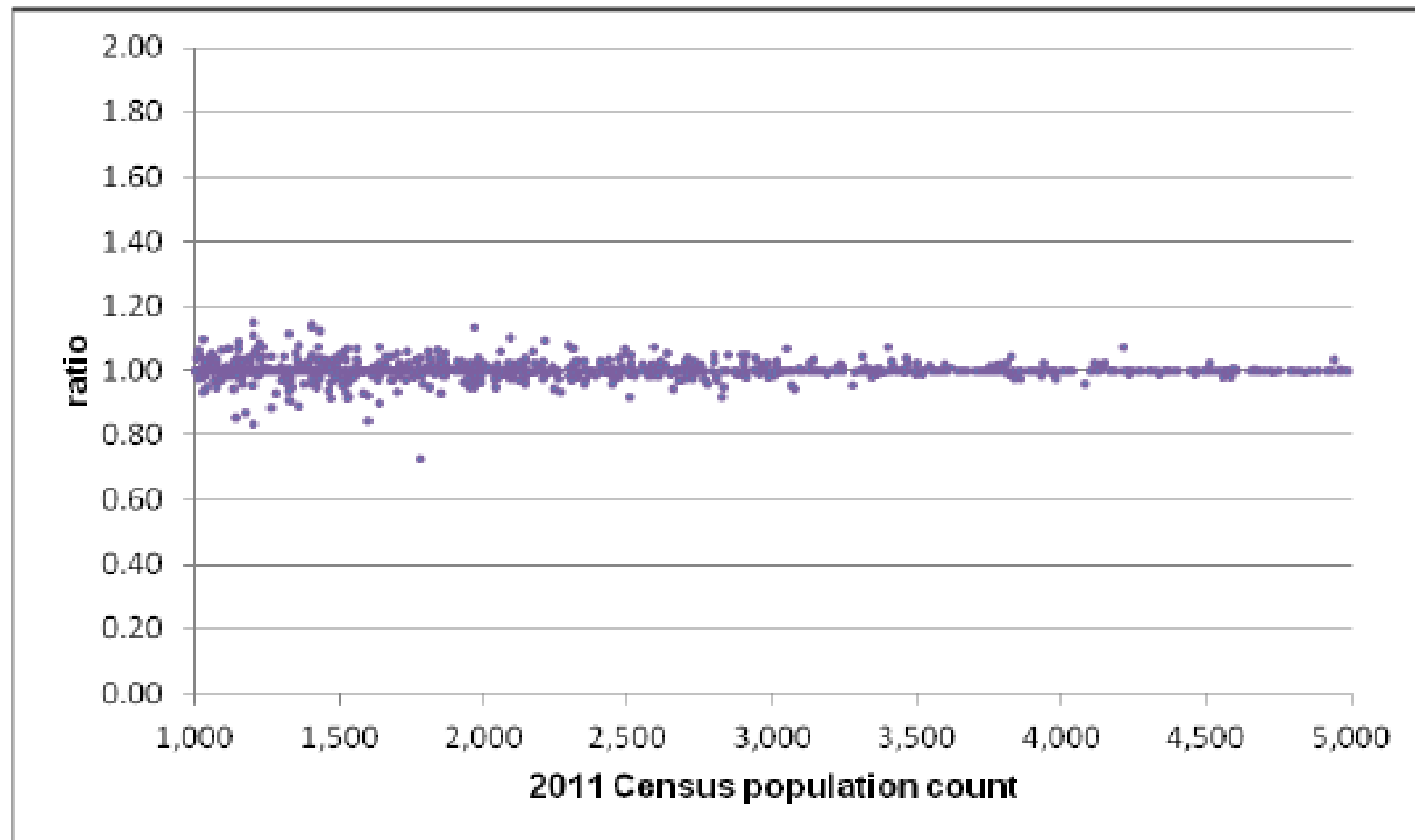
Changements méthodologiques

26

- Recensement de 2006
 - Minimum de 40 artistes
- Enquête nationale auprès des ménages (2011)
 - Minimum de 500 artistes
 - Fredericton, Saint John et Moncton ont moins de 500 artistes

ENM : Estimations fortes dans municipalités ayant plus de 1 000 habitants

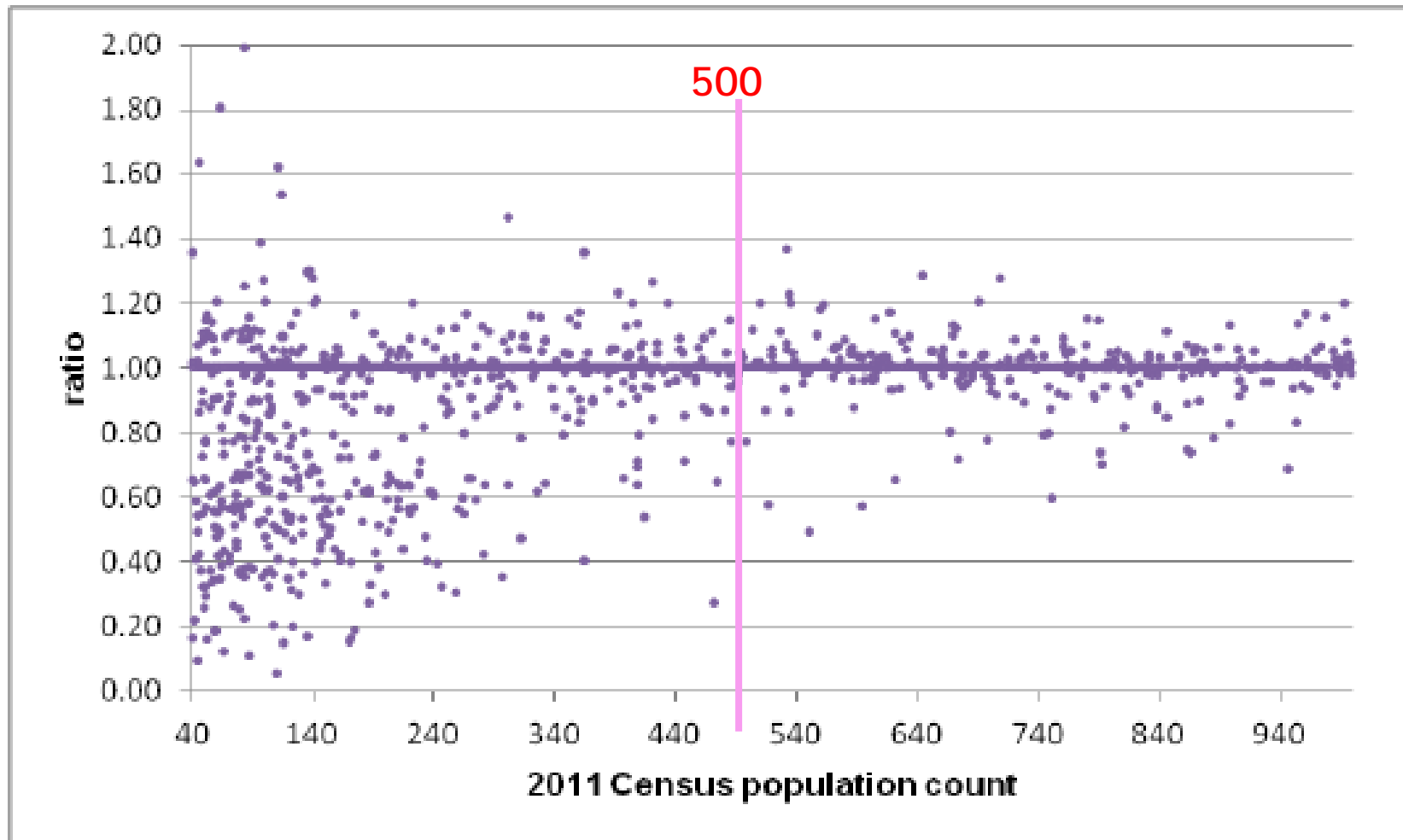
Figure 3.2 Distribution of the ratio of the NHS population estimate to the 2011 Census population count, census subdivisions (CSDs) with a population of 1,000 to 4,999

ENM : Estimations moins fortes dans municipalités ayant moins 500 habitants

28

Figure 3.3 Distribution of the ratio of the NHS population estimate to the 2011 Census population count, census subdivisions (CSDs) with a population of 40 to 999

Changements méthodologiques

29

- Données ne sont pas historiquement comparables
 - Rapport technique de Hill Stratégies ([Sources de données sur les artistes au Canada](#))
 - Changements importants dans beaucoup d'estimations entre 2006 et 2011
 - Par exemple, professions spécifiques et la plupart des provinces
 - Peu probable que tous ces changements soient « réels »
- => Pas de comparaisons aux rapports et présentations antérieurs

Artistes au Canada

30

- 136 600 artistes au Canada
 - plus d'heures à leur travail artistique que toute autre profession en mai 2011
 - 0,78 % de la population active totale
 - 1 travailleur sur 129
- Autres groupes de travailleurs de taille semblable
 - 133 000 dans la construction d'automobiles
 - 149 900 dans les services publics
 - 158 300 dans les télécommunications

Artistes au Nouveau-Brunswick

31

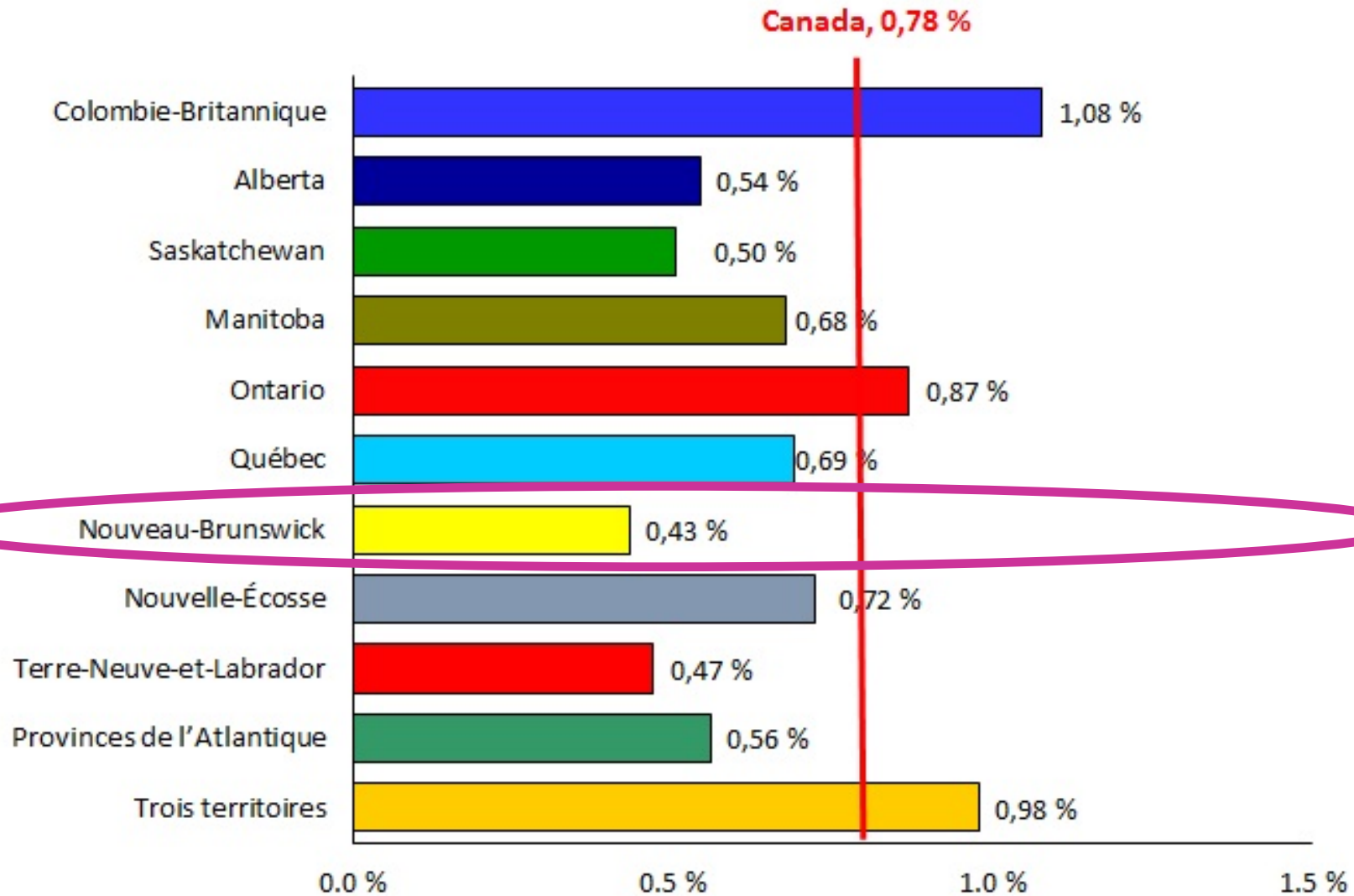
		CANADA
Nombre d'artistes		136 600
Concentration des artistes		0,78 %

Artistes au Nouveau-Brunswick

32

	NOUVEAU-BRUNSWICK	CANADA
Nombre d'artistes	1 700	136 600
Concentration des artistes	0,43 %	0,78 %

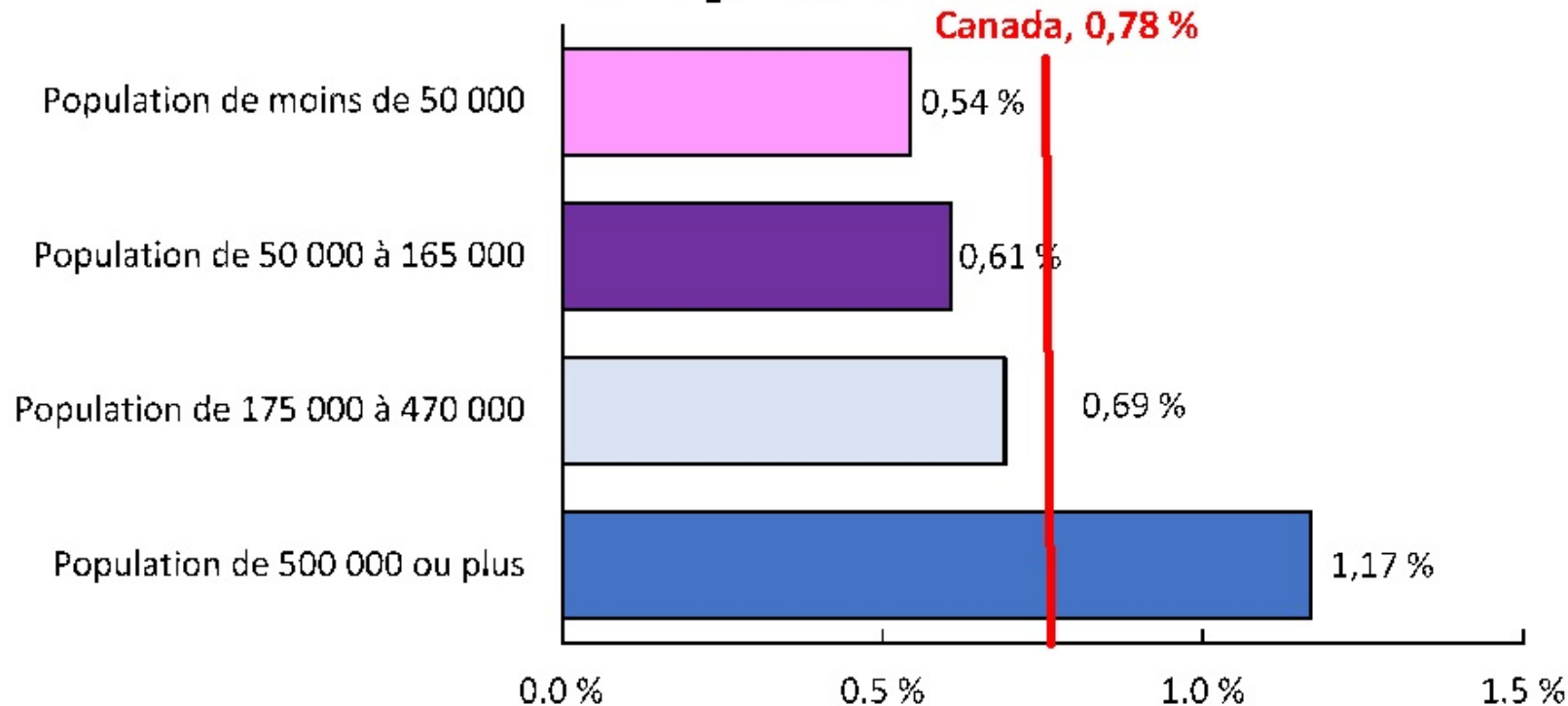
Figure R1 : Concentration des artistes dans les provinces et territoires du Canada, 2011

Les artistes ont tendance à habiter dans les grandes villes du Canada

34

Figure S1 : Concentration des artistes selon la taille de la municipalité, Canada, 2011

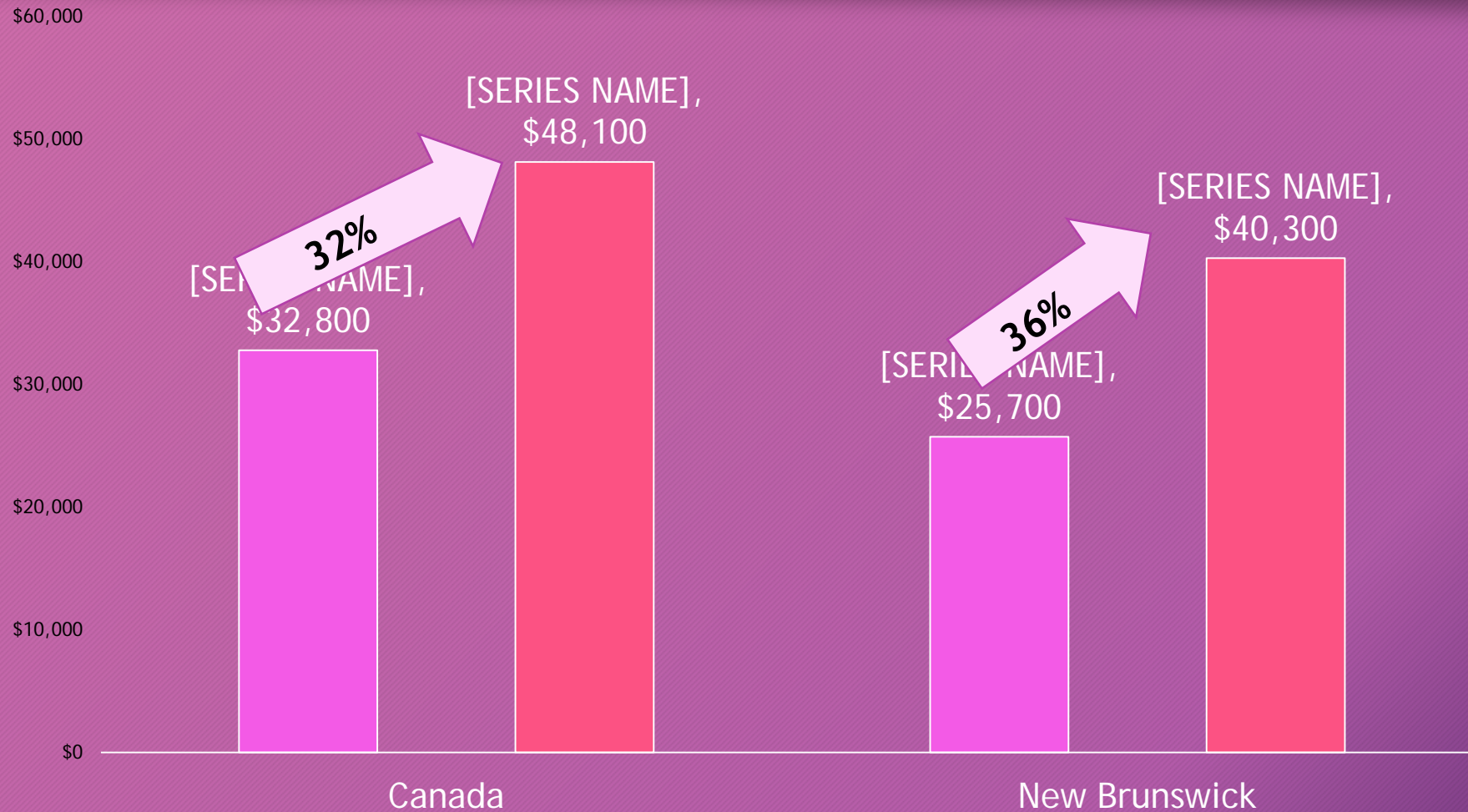

Source : Analyse de Hill Stratégies basée sur une demande de données de l'Enquête nationale auprès des ménages de 2011.

Artists: Relatively low incomes (all sources included)

35

Average individual income, 2010

Average vs. median income of artists

36

		CANADA
Average income		\$32,800
Median income		\$21,600

Source: Hill Strategies Research Inc. analysis of Statistics Canada's 2011 National Household Survey

Average vs. median income of artists

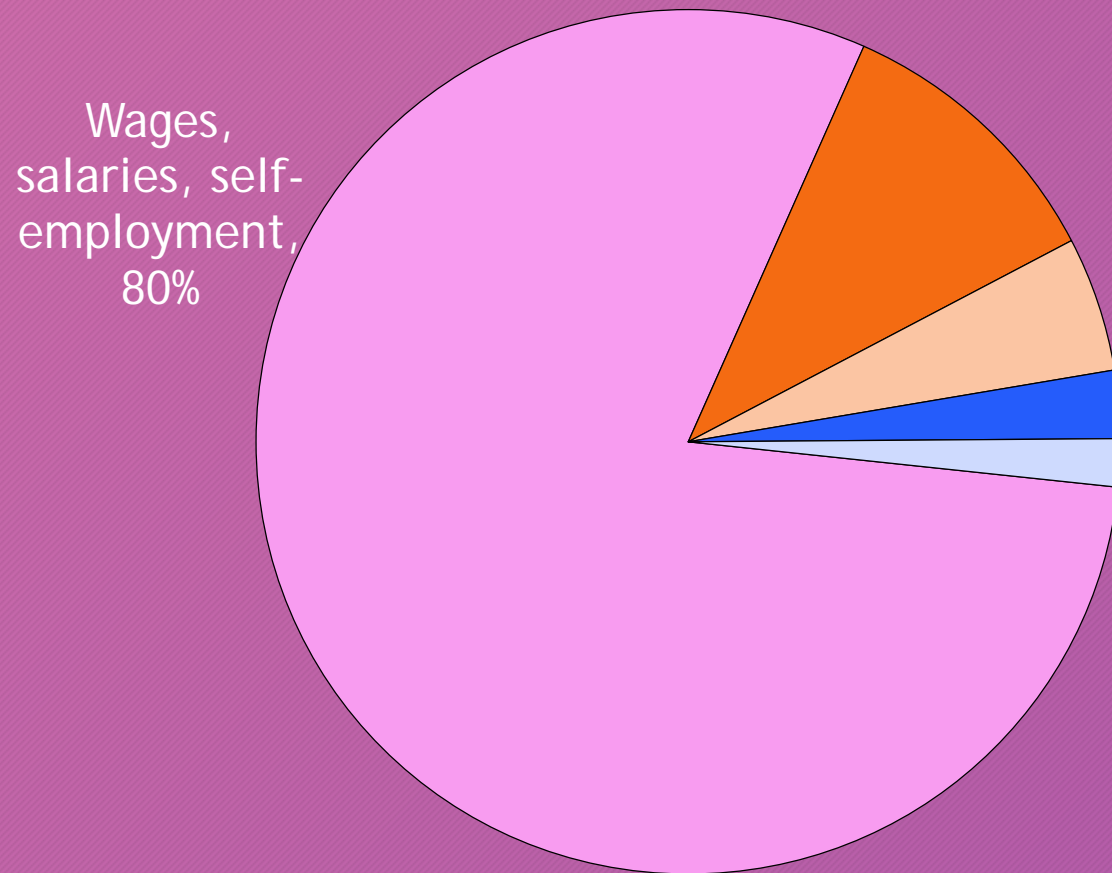
37

	NEW BRUNSWICK	CANADA
Average income	\$25,700	\$32,800
Median income	\$17,600	\$21,600

Source: Hill Strategies Research Inc. analysis of Statistics Canada's 2011 National Household Survey

Sources of income, New Brunswick artists (2010)

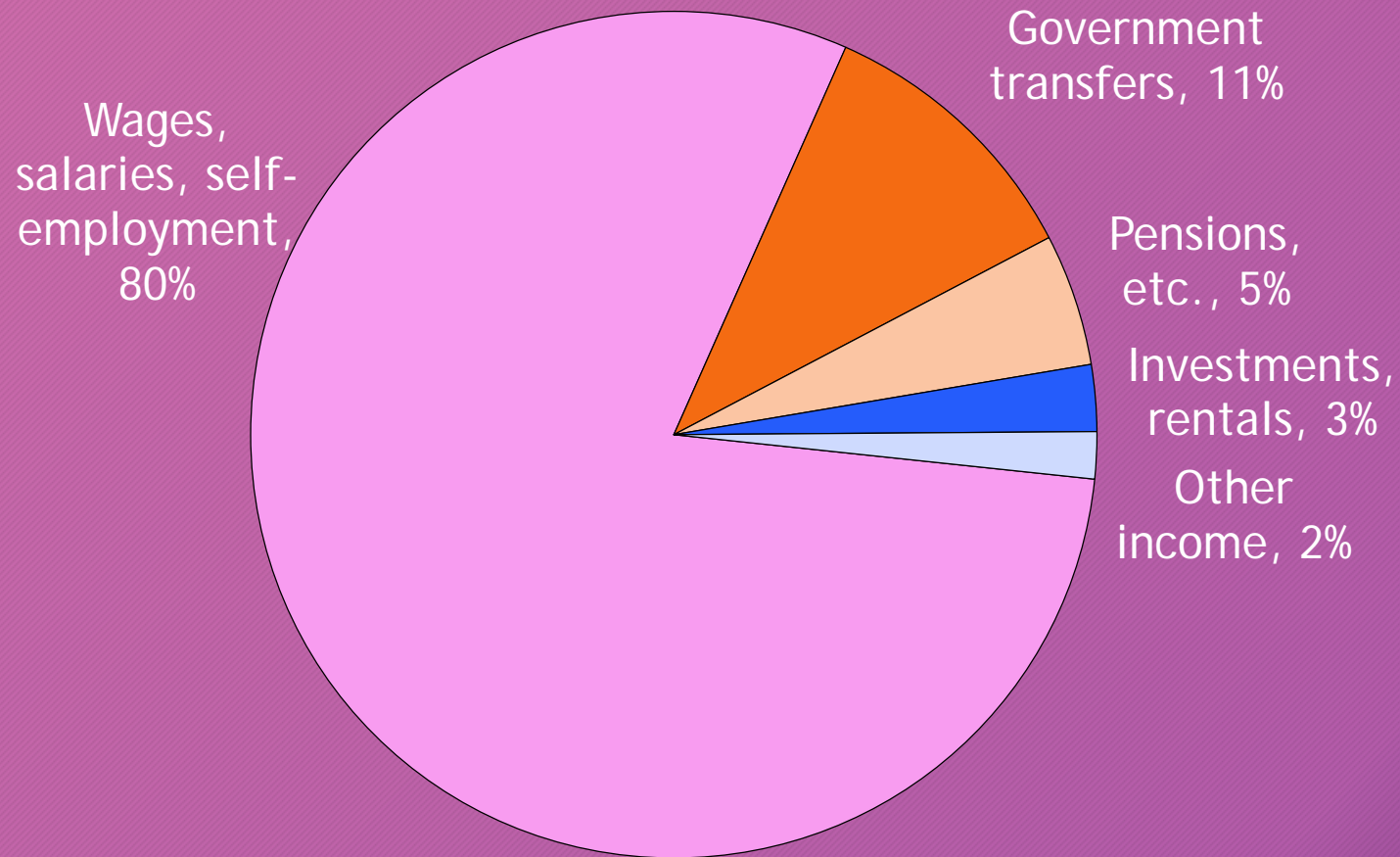
38

Source: Hill Strategies Research Inc. analysis of Statistics Canada's 2011 National Household Survey

Sources of income, New Brunswick artists (2010)

39

Source: Hill Strategies Research Inc. analysis of Statistics Canada's 2011 National Household Survey

Visual artists in Canada (based on custom survey)

40

- \$29,300 average personal income (NHS: \$24,700)
 - \$19,200 from art-related employment
 - \$5,700 from non-art-related employment
 - \$2,100 from non-work income
 - \$2,300 from artistic practice
 - About 1/2 of visual artists lost money on their artistic practice in 2012 (47%)
- Average of 51 hours per week
 - 24 hours on art practice
 - 17 hours are on art-related employment
 - 8 hours on non-art-related employment
 - 4 hours on art-related volunteering

Status of the artist: Canadian Conference of the Arts (2010)

41

- 5 key issues in Canada
 1. Taxation
 2. Social benefits
 3. Training and professional development
 4. Health and safety
 5. Collective bargaining

Status of the artist: Canadian Conference of the Arts (2010)

42

1. Taxation

- Independent contractors?
- Reasonable expectation of profit?
- Income fluctuations.
- Tax on grants.

2. Social benefits

- Few have employer-based insurance and pension programs.
- Few with access to EI.

3. Training and professional development

- EI-based training not available to independent contractors.
- Career transitions at an early age (e.g., dancers, some actors).

Status of the artist: Canadian Conference of the Arts (2010)

43

4. Health and safety

- Few artists enjoy supplementary health coverage through an employer.
- Physical practice of dancers, voice performers.
- Exposure to toxic / hazardous chemicals for some visual artists.
- Access to workers' compensation?

5. Collective bargaining

- Limited number of artists represented via collective bargaining.

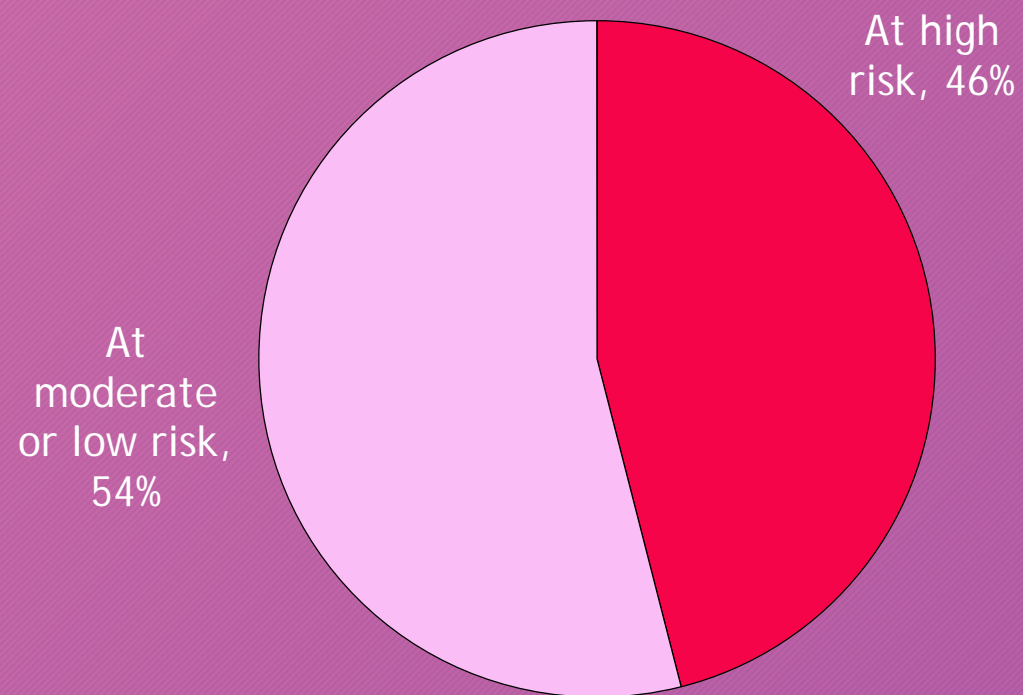
Socio-economic issues for older artists

44

- 5 important areas
 1. Finances
 2. Health
 3. Housing
 4. Isolation
 5. Artistic career or legacy

Socio-economic issues for older artists

45

46% of artists 55 or over are at high risk in at least one area:

1. Finances
2. Health
3. Housing
4. Isolation
5. Artistic career or legacy

Socio-economic issues for artists: Finances

46

- Many artists have low earnings from their art and low overall incomes
- Artists 55 or older
 - One-third (32%) are at a high financial risk
 - 2% had no income during the past year
 - 7% had household income of less than \$10,000 in the past year
 - 14% have no savings or pension plan
 - 8% have a savings or pension plan, but its value is less than \$10,000
 - 16% are “very dissatisfied” with their finances

Socio-economic issues for artists: Health

47

- Artists 55 or older
 - 9% are at a high risk re: health
 - 8% have a physical or mental condition (or another health problem) that often reduces the amount or the kind of arts activities that they can do
 - 3% are “very dissatisfied” with their health

Socio-economic issues for artists: Housing

48

- Unstable / inadequate housing can be an issue
- Artists 55 or older
 - 10% are at a high risk re: housing
 - 8% have a household income below \$30,000 and spend at least 32% of their household income on rent or mortgage (i.e., \$800 or more)
 - 2% did not have enough food in the household in the past 12 months
 - 0.1% were evicted for non-payment of rent
 - 0.2% had their heating or electricity disconnected in the past 12 months

Socio-economic issues for artists: Isolation

49

- Many independent / solo workers
- Personal and psychological elements involved in personal connections or, conversely, isolation
- Artists 55 or older
 - 6% are at a high risk re: professional isolation
 - 3% typically communicate less than annually with their professional colleagues
 - 2% typically communicate less than annually with their friends who are artists
 - 0.4% typically communicate less than annually with their friends who are not artists
 - 1% have felt “not at all” appreciated by other artists during their artistic career
 - 2% are very dissatisfied with their life as a whole right now

Socio-economic issues for artists: Artistic careers and legacy

50

- Professional challenges
- Recognition challenges
- Artists 55 or older
 - 9% are at a high risk re: artistic careers and/or legacy
 - 6% are very dissatisfied with their principal arts activity or occupation
 - 2% are very dissatisfied with their overall artistic career to date
 - 4% would “probably not” or “definitely not” choose an artistic career again, if they had the chance to live their life over again

Travailleurs culturels : 50 professions

51

- Suit le *Cadre conceptuel pour les statistiques de la culture 2011* de Statistique Canada
- 9 professions artistiques plus ...
- **Archives, bibliothèques et patrimoine**
 - Directeurs/directrices de bibliothèque, d'archives, de musée et de galerie d'art
 - Commis au classement et à la gestion des documents
 - Commis de bibliothèque
 - Correspondanciers/correspondancières, commis aux publications et personnel assimilé
 - Bibliothécaires
 - Restaurateurs/restauratrices et conservateurs/conservatrices
 - Archivistes
 - Techniciens/techniciennes et assistants/assistantes dans les bibliothèques et les services d'archives
 - Personnel technique des musées et des galeries d'art

Travailleurs culturels : 50 professions

52

- **Audiovisuel et arts de la scène**

- Réviseurs/révisseuses, rédacteurs-réviseurs/rédactrices-révisseuses et chefs du service des nouvelles
- Journalistes
- Cadres/cadreuses de films et cadres/cadreuses vidéo
- Techniciens/techniciennes en graphisme
- Techniciens/techniciennes en radiotélédiffusion
- Techniciens/techniciennes en enregistrement audio et vidéo
- Autre personnel technique et personnel de coordination du cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de la scène
- Personnel de soutien du cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de la scène
- Annonceurs/annonceuses et autres communicateurs/communicatrices de la radio et de la télévision
- Directeurs/directrices - édition, cinéma, radiotélédiffusion et arts de la scène

Travailleurs culturels : 50 professions

53

- **Architecture**

- Architectes
- Architectes paysagistes
- Urbanistes et planificateurs de l'utilisation des sols
- Techniciens/techniciennes et spécialistes de l'aménagement paysager et de l'horticulture
- Technologues et techniciens/techniciennes en architecture

- **Design**

- Concepteurs et développeurs Web
- Designers industriels/designers industrielles
- Technologues et techniciens/techniciennes en dessin
- Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices
- Designers d'intérieur
- Ensembliers/ensemblères de théâtre, dessinateurs/dessinatrices de mode, concepteurs/conceptrices d'expositions et autres concepteurs/conceptrices artistiques
- Patronniers/patronnières de produits textiles, d'articles en cuir et en fourrure

Travailleurs culturels : 50 professions

54

- **Édition**

- Opérateurs/opératrices d'équipement d'édition et personnel assimilé
- Surveillants/surveillantes de l'imprimerie et du personnel assimilé
- Opérateurs/opératrices de presse à imprimer
- Opérateurs/opératrices de machines à imprimer
- Photgraveurs-clicheurs/photgraveuses-clicheuses, photgraveurs-reporteurs/photgraveuses-reporteuses et autre personnel de pré-mise en train
- Opérateurs/opératrices de machines à relier et de finition

- **Autre (patrimoine naturel, communications, photographie)**

- Techniciens du milieu naturel et de la pêche
- Professionnels/professionnelles des relations publiques et des communications
- Photographes
- Développeurs/développeuses de films et de photographies

Travailleurs culturels au Canada

55

- 734 300 travailleurs culturels au Canada
 - 3,82 % de la population active totale
 - 1 travailleur sur 26
- Autres groupes de travailleurs
 - 254 200 dans le secteur immobilier
 - 339 400 travailleurs agricoles
 - 733 500 dans le secteur du commerce de gros

Travailleurs culturels au Nouveau-Brunswick

56

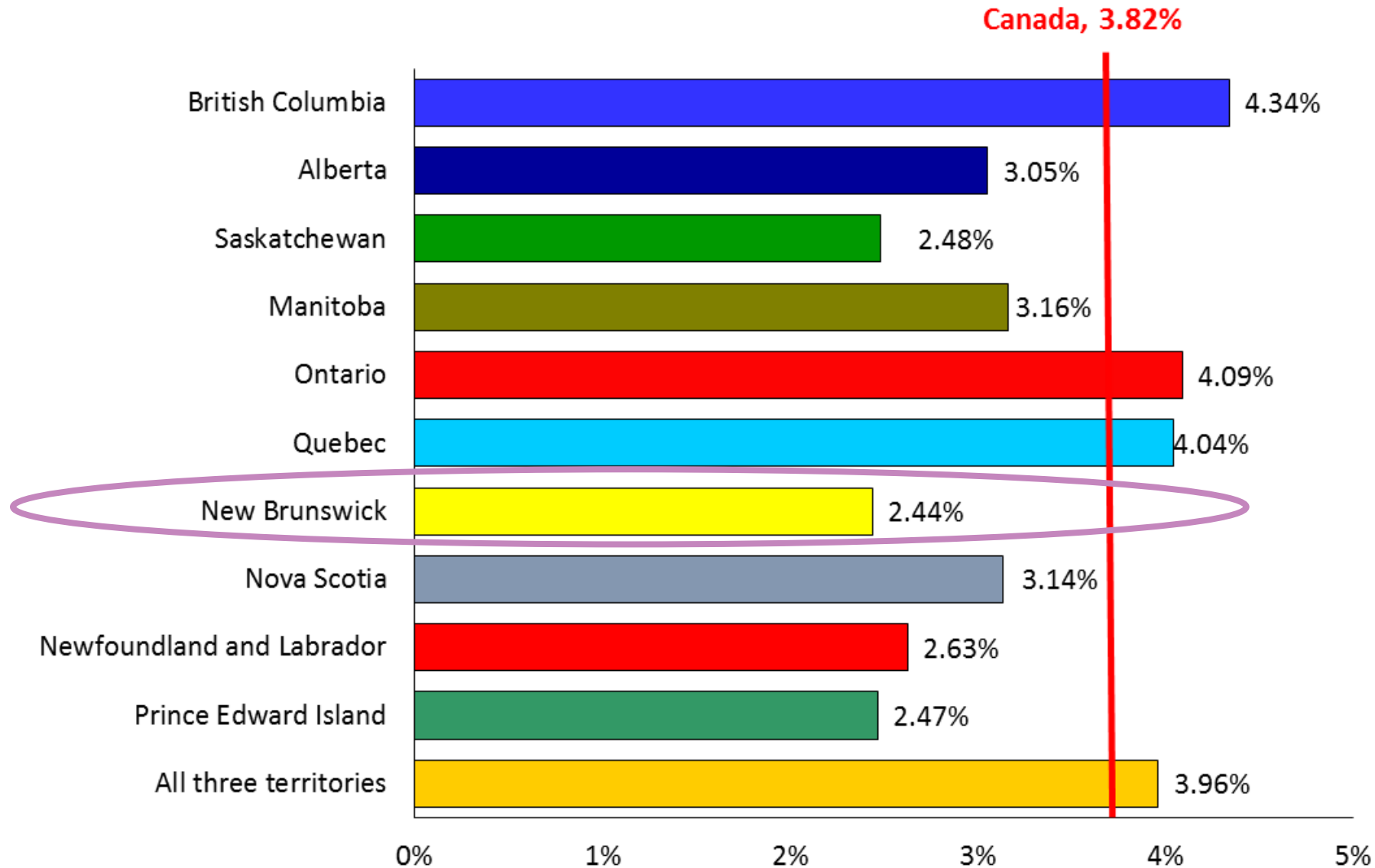
		CANADA
Travailleurs culturels		671 100
Concentration de travailleurs culturels		3,82 %

Travailleurs culturels au Nouveau-Brunswick

57

	NOUVEAU-BRUNSWICK	CANADA
Travailleurs culturels	9 500	671 100
Concentration de travailleurs culturels	2,44 %	3,82 %

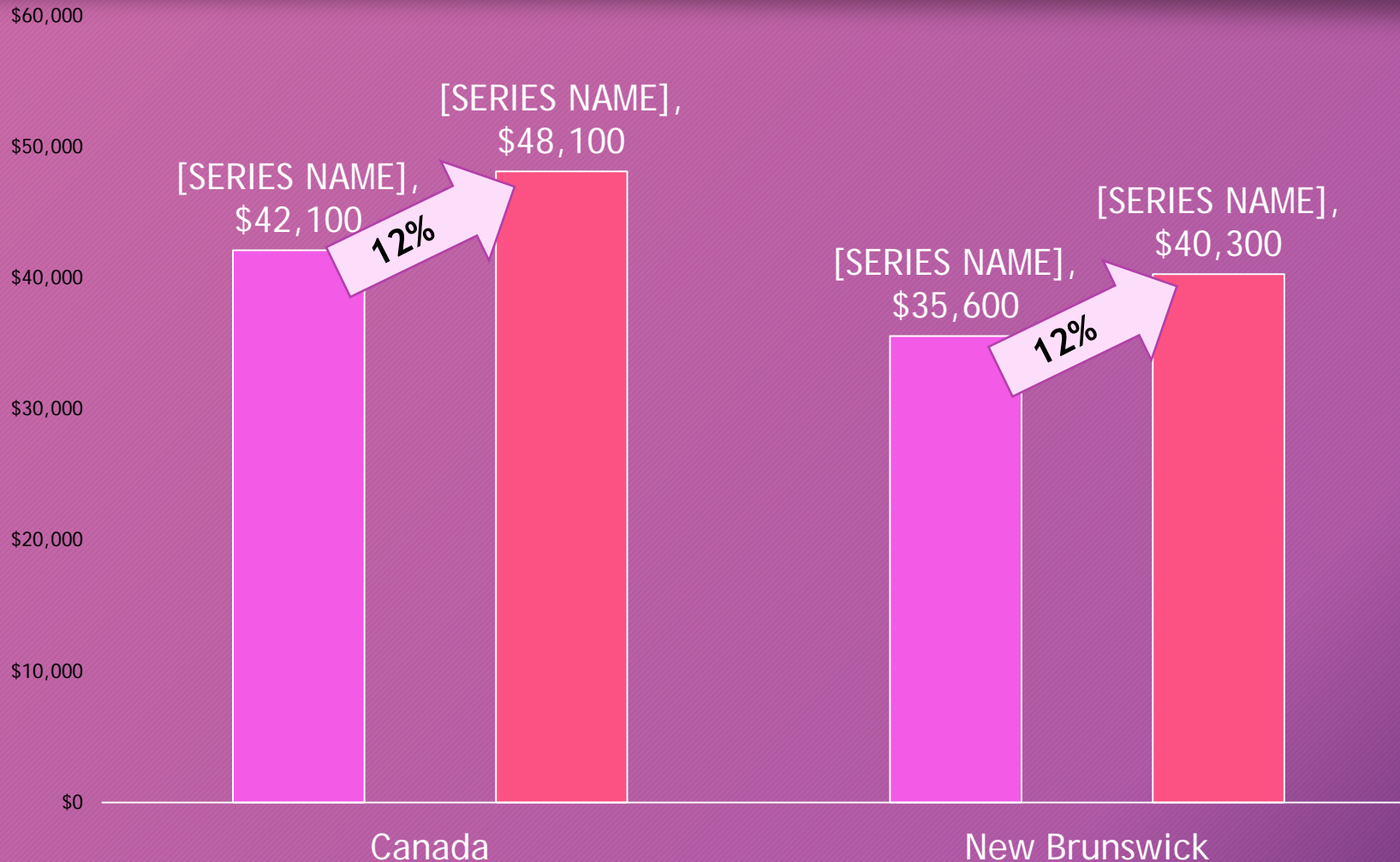
Concentration of cultural workers in Canada's provinces and territories, 2011

Cultural workers: Incomes closer to overall labour force (all sources included)

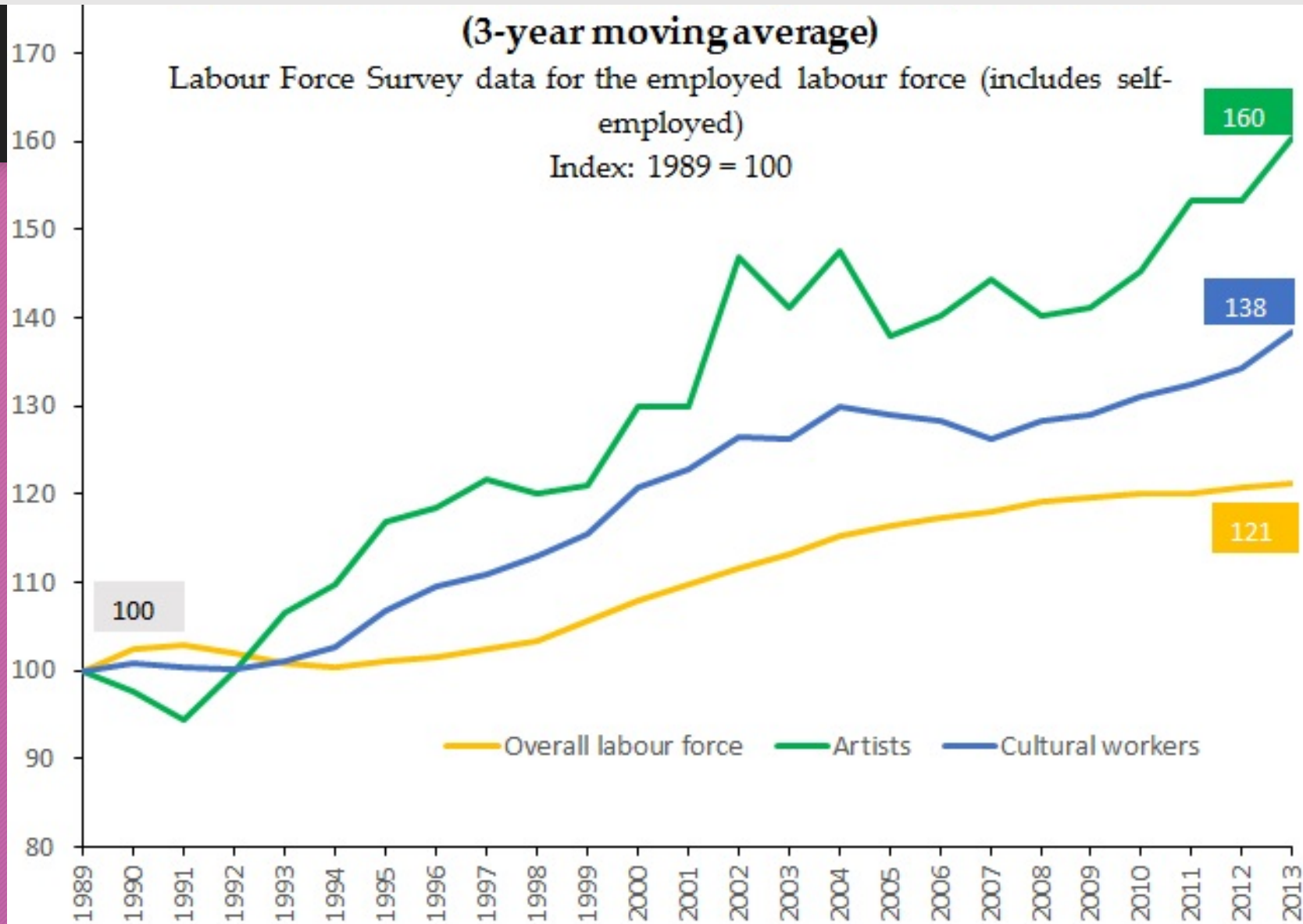
59

Average individual income, 2010

Strong growth in artists and cultural workers in the Atlantic provinces (1989 to 2013)

60

Key points

- Artists often sacrifice to practice their art
 - Low incomes, health, housing issues
 - Issues: taxation, benefits, training, health and safety
- Imperfect data on artists in New Brunswick
 - Fewer artists and cultural workers than other Canadian jurisdictions
 - Artists and cultural workers congregate in larger cities

Points principaux

- Souvent les artistes font des sacrifices pour être artiste
 - Revenu bas, santé, logement
 - Enjeux : taxes, avantages sociaux, santé et sécurité
- Données imparfaites sur les artistes au Nouveau-Brunswick
 - Moins d'artistes et de travailleurs culturels qu'ailleurs au Canada
 - Artistes et travailleurs culturels préfèrent les grandes villes

Facts Stats Insights : Faits Données Idées

www.HillStrategies.com

Questions?

Comments? Commentaires ?

Kelly Hill

President

Hill Strategies

Research Inc.

Hamilton, Ontario

~~~~~

Président

Hill Stratégies

Hamilton (Ontario)