

PRÉPARATION À LA PANDÉMIE DANS LES ARTS DU SPECTACLE

Leçons des pays du G7 pour le Canada

Préparation à la pandémie dans les arts du spectacle : Leçons des pays du G7 pour le Canada

Cette recherche est soutenue par la British Academy's Pandemic Preparedness : Lessons to learn from COVID-19 across the G7.

Auteurs :

Meghan Lindsay, doctorante Queen's University
Prof. Kelsey Jacobson, professeur adjoint Queen's University

Assistance à la recherche :

Benjamin Ma
Jake Henderson

Traduction française:

Équipe internationale de la subvention PPG7

Prof. Pascale Aebischer
Dr. Karen Gray
Dr. Luca Antoniazzi
Blakeney Clark
Dr. Caroline Demeyère
Prof. Barbara Fuchs
Kojima Hiroto
Ronja Koch
Dr. Stéphanie Havet-Laurent
Prof. Heidi Lucja Liedke
Prof. Jonah Salz
Rhonda Sharrah

Panel international sur l'expérience vécue

Jenna Rodgers
Indrit Kasapi
Jon Lawrence Rivera
Jesse Berger
Funlola Olufunwa
Tian Glasgow
Tina Lorenz
Birgit Weiger

Consultations des parties prenantes

Frédéric Julien, Canadian Association for the Performing Arts - Association canadienne des organismes artistiques
Brad Lepp, Association professionnelle des théâtres canadiens
Zachary Moull, Association professionnelle des théâtres canadiens
Arden Ryshpan, Canadian Actors' Equity Association
Rebecca Burton, Playwrights Guild of Canada
Diane Davy, Work in Culture
Jennifer Hardy, Unison Fund
David DeGrow, Means of Production
Rebecca Vandeveld, Means of Production
Jason Li, Labour in the Arts
Emily Jung, Labour in the Arts
Cynthia Lickers-Sage, Indigenous Performing Arts Alliance
Kennedy Jenson, Arts Touring Alliance of Alberta
Miriam Manley, BC Touring Council
Adam Mitchell, ancien membre du Edmonton Fringe Festival
Gabriel Zamfir-Enache, Conseil des arts du Canada
Randy Joynt, Manitoba Arts Council – Conseil des arts du Manitoba
Audrey Dwyer, Manitoba Arts Council – Conseil des arts du Manitoba
Amina Sebaa, Manitoba Arts Council – Conseil des arts du Manitoba
Melanie Martin, ArtsNL – Newfoundland and Labrador Arts Council
Philip Adams, SK Arts
Lauren Williams, Arts Nova Scotia
Keri Mitchell, Theatre Alberta
Eunju Yi, London Arts Council
Robin Armistead, City of London
Curtis Gero, Arts Network Ottawa
Nicole Daniels, Kingston Arts Council
Gregory Burbidge, Calgary Arts Development
Melissa Tuplin, Calgary Arts Development
Holly Cunningham, Creative Industries North Bay
Isabelle Mondou, Patrimoine canadien, gouvernement du Canada
Joëlle Montminy, Patrimoine canadien, gouvernement du Canada
Gabrielle Dallaporta, Patrimoine canadien, gouvernement du Canada
Randy K Miller, Patrimoine canadien, gouvernement du Canada
Richard Davis, Patrimoine canadien, gouvernement du Canada
Kevin MacDougall, Patrimoine canadien, gouvernement du Canada
Colleen Soulliere, gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador
Sarah Carr- Locke, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
John Streicker, gouvernement du Yukon
Karine Garcia, ministère de la Culture et des Communications, Québec
Geneviève Dubois, ministère de la Culture et des Communications, Québec
Rebekah Chassé, gouvernement du Nouveau-Brunswick

INTRODUCTION

Ce rapport présente les résultats du projet Préparation à la pandémie dans les arts du spectacle (Pandemic Preparedness in the Live Performing Arts) financé par la British Academy. Ce projet a utilisé des données provenant de l'ensemble des pays du G7 pour évaluer la réponse de l'industrie et des gouvernements à la pandémie de COVID-19, dans le but d'améliorer la préparation du secteur culturel à de futures crises. Pascale Aebischer et Karen Gray, basées au Royaume-Uni, ont dirigé le projet avec des chercheurs au Canada, aux États-Unis et en Allemagne, et des associés de recherche au Japon, en Italie et en France, chacun d'entre eux ayant effectué une revue de la littérature dans son pays respectif, ainsi que des consultations avec les parties prenantes, le cas échéant. Le projet a également bénéficié du soutien d'un groupe d'experts en expérience vécue, composé de huit professionnels de l'industrie originaires d'Allemagne, du Royaume-Uni, des États-Unis et du Canada, qui ont fait part de leurs commentaires sur les conclusions et les recommandations initiales et ultérieures. En définitive, le projet propose des conclusions comparatives sur le financement, les organisations, la main-d'œuvre, les publics, les systèmes et la valeur culturelle. Il présente également des recommandations fondées sur des données probantes à l'intention des gouvernements, des bailleurs de fonds, des syndicats et des organisations sectorielles afin de soutenir la résilience du secteur.

Ce rapport-ci se concentre sur les résultats canadiens, auxquels ont été ajoutés des détails comparatifs basés sur les meilleures pratiques et les résultats dans d'autres pays du G7, tels que rapportés par les collaborateurs internationaux du projet. Ce rapport est basé sur une analyse documentaire menée d'avril 2023 à février 2024, qui a examiné les écrits relatifs au contexte politique, aux structures de l'industrie et aux modèles de financement en vigueur dans le secteur des arts du spectacle avant et pendant la pandémie de COVID-19. Les données traitent principalement du théâtre, mais comprennent également des informations sur la danse, l'opéra et la musique, le cas échéant. Afin d'optimiser l'ensemble des données, le rapport utilise des documents gouvernementaux, des résumés, des rapports, des enquêtes et des statistiques, des rapports d'organisations sectorielles, des articles de journalisme et de presse spécialisée, des articles discursifs provenant de blogues et de journaux, ainsi que de la littérature universitaire et des articles évalués par des pairs. Les données incluses proviennent d'études empiriques qualitatives, quantitatives et de méthodes mixtes, ainsi que de revues, d'analyses et d'articles d'opinion publiés entre 2020 et 2024. La majorité des sources sont de langue anglaise, bien que des efforts aient été faits pour tenir compte des arts du spectacle québécois et de la francophonie canadienne, ainsi que des préoccupations et des intérêts particuliers des groupes en quête d'équité. Les données sont de qualité, de portée et de partialité variables, d'où l'importance des réunions consultatives avec les parties prenantes des gouvernements fédéral, provinciaux/territoriaux et municipaux, les syndicats, les organismes de services artistiques, les bailleurs de fonds et les organisations de base en tant que mécanismes de vérification pratique. Le présent rapport est limité par sa vaste portée et sa brièveté, ce qui ne permet pas de représenter efficacement les expériences et les préoccupations de toutes les parties prenantes concernées, mais vise plutôt à fournir une vue d'ensemble complète, tout en faisant preuve de prudence à l'égard des biais possibles.

Préface : Contextualisation culturelle

Ce rapport s'appuie sur la littérature et la consultation dans un contexte canadien, ainsi que sur les idées du secteur des arts du spectacle dans les pays du G7. Si l'analyse interculturelle est une tâche inévitablement imprécise, les tendances à la diplomatie culturelle, à la mondialisation de la culture et à la mobilité accrue soulignent la valeur de partager les connaissances dans un contexte international. Ici, en reconnaissant les fondements coloniaux des politiques culturelles du Canada¹ et leur formation en relation avec la création d'une identité canadienne distincte de celle des États-Unis², les liens historiques, culturels, économiques et politiques complexes que le Canada entretient avec la France, le Royaume-Uni et les États-Unis servent de repères cruciaux pour comprendre l'évolution des politiques culturelles canadiennes et les raisons qui justifient le soutien aux arts³.

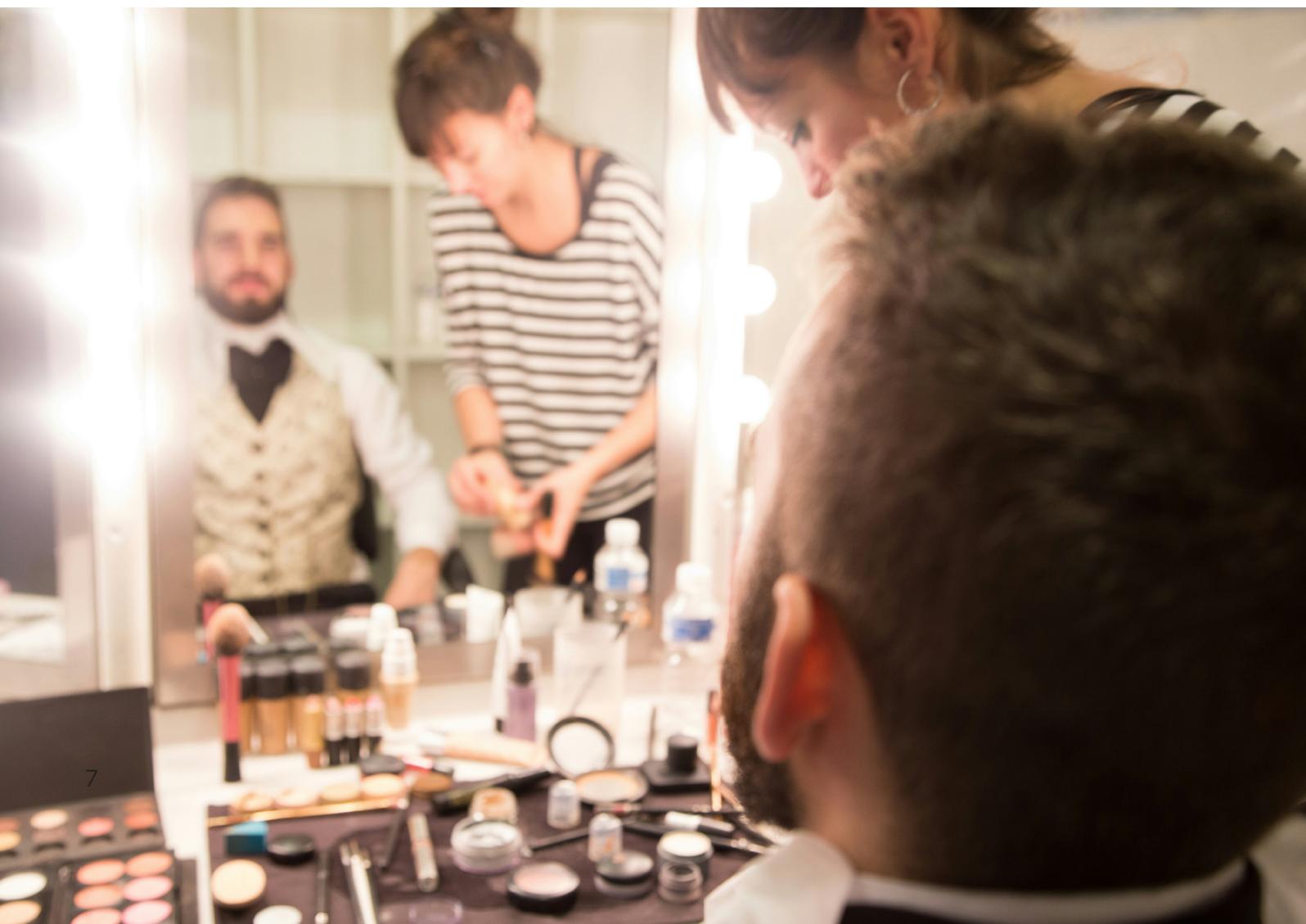
Le contexte pré-pandémique

Les politiques culturelles des provinces et territoires canadiens varient considérablement, reflétant des contextes historiques et culturels différents. La décennie précédant la pandémie a marqué un tournant explicite vers le soutien gouvernemental aux arts et au secteur culturel, fondé sur des justifications à la fois économiques et socioculturelles^{4,5,6,7,8,9}. Depuis les années 1990, le secteur privé, les organismes à but non lucratif, les gouvernements locaux et les organisations internationales participent de plus en plus à l'élaboration des politiques culturelles¹⁰. Cette période a également marqué l'essor de politiques culturelles et infranationales fondées sur la création d'emplois, la vitalité économique, la politique de l'industrie culturelle, le tourisme, la participation, l'exportation et la cohésion sociale^{11,12,13,14,15,16,17} avec une large place accordée à la création numérique et à la technologie, au soutien des artistes autochtones, à la diversification de la participation et de l'engagement, et à l'augmentation du financement des artistes et des organisations dans les territoires du Nord^{18,19,20,21}.

Reconnaissant que les arts du spectacle au Canada fonctionnent sous la forme d'organisations commerciales, de collectifs ad hoc et d'organisations non constituées en société, et que les nouvelles structures de gouvernance façonneront inévitablement l'avenir du paysage artistique, ce rapport se concentre sur les organismes à but non lucratif, qui constituent la majorité des organisations financées par l'État. Malgré les critiques des chercheurs concernant les justifications des politiques économiques pour soutenir les arts^{22,23,24,25,26,27}, l'impact économique du secteur des arts et de la culture a toujours été considéré comme une mesure de la vitalité du secteur. Entre 2010 et 2019, le PIB des arts de la scène a augmenté à un taux annuel de 5,9 % et, en 2019, les recettes provenant des entrées aux spectacles des arts de la scène au Canada se sont élevées à 3,8 milliards de dollars²⁸. Quoi qu'il en soit, avant la pandémie, les organismes

des arts de la scène ont dû faire face à des défis en matière d'engagement du public, de coûts fixes élevés, de concurrence pour des ressources rares, de déficits accumulés, de problèmes de parité hommes-femmes, de difficultés à obtenir des espaces culturels et à retenir les travailleurs culturels, et de concurrence internationale^{29,30,31,32,33}.

L'iniquité structurelle pour la majorité mondiale et les travailleurs culturels autochtones était une préoccupation majeure, ainsi que des questions de racisme antinoir, de racisme anti-asiatique, d'islamophobie, d'antisémitisme, d'autres formes de discrimination et de l'héritage de la violence coloniale exercée sur les peuples autochtones (Premières Nations, Métis et Inuit), ce qui a incité les bailleurs de fonds, les décideurs politiques et les organismes à se concentrer sur l'équité, la diversité, l'inclusion et l'autochtonisation (EDIA)^{34,35,36,37,38}. Pour les travailleurs des arts et de la culture, la précarité était un problème important - un défi qui s'est aggravé à la suite de la pandémie^{39,40}. La majorité des artistes au Canada sont des travailleurs autonomes et nombre d'entre eux ne bénéficient pas de la sécurité de l'emploi ni de l'accès aux programmes d'assurance et de retraite de l'employeur^{41,42,43}. L'année précédant la pandémie, le Sondage économique auprès des artistes et créatrices/créateurs de contenu canadiens a révélé que 57% des artistes interrogés déclaraient gagner moins de 40 000 dollars⁴⁴.

Une perspective du G7

Dans les pays du G7, les défis auxquels le secteur des arts du spectacle était confronté avant la pandémie comprenaient le vieillissement du public et le déclin des sources de revenus traditionnelles telles que les abonnements. En Amérique du Nord comme en Europe, la forte dépendance à l'égard des travailleurs autonomes, souvent confrontés à des conditions d'emploi précaire et à une faible rémunération assortie à un manque de diversité dans les rôles de direction, était (et continue d'être) préoccupante. D'une manière générale, des appels ont été lancés pour répondre à la question de savoir qui est responsable du financement des arts et, plus spécifiquement, quelles sont les raisons qui motivent l'intervention de l'État dans le domaine culturel.

Au Royaume-Uni, la responsabilité des arts et de la culture est dévolue à des conseils nationaux des arts théoriquement « indépendants », avec un financement supplémentaire des gouvernements locaux. Les politiques d'austérité de l'après 2010 ont réduit le soutien du gouvernement britannique au secteur subventionné et se sont traduites par une dépendance accrue à l'égard des revenus gagnés et des contributions.

En France, la période pré-pandémique (2010-2017) a été marquée par des politiques culturelles centralisées visant à démocratiser la culture et par la diplomatie culturelle. La politique française de l'« exception culturelle » justifie l'intervention accrue de l'État pour protéger ostensiblement le secteur culturel de la concurrence du marché. Parmi les initiatives significatives, citons le soutien financier aux organisations culturelles, le programme Pass Culture, qui subventionne l'achat de billets pour les jeunes publics, et un régime de chômage destiné aux intermittents du spectacle, qui vise à protéger les travailleurs contractuels de l'insécurité de l'emploi. Les intermittents du spectacle, créés en 1936, sont un régime d'assurance sociale qui apporte un soutien financier aux travailleurs du spectacle sur scène en raison de la nature irrégulière, saisonnière et contractuelle de leur travail. Il permet aux travailleurs du spectacle d'être systématiquement considérés comme des salariés ; chaque employeur contractuel verse un salaire qui inclut les cotisations sociales pour les soins de santé, les pensions et le chômage. Il permet également aux travailleurs de combiner les allocations de chômage et les contrats à temps partiel, ce qui leur assure des revenus globaux stables.

Dans les années qui ont précédé la pandémie, les arts à but non lucratif aux États-Unis, en particulier le secteur du théâtre, évoluaient dans un environnement difficile. Le déclin du modèle d'abonnement a entraîné une baisse des ventes de billets et l'écart entre les recettes de billetterie et les coûts opérationnels était de plus en plus difficile à combler. Cette situation a conduit à une plus grande dépendance à l'égard du soutien de l'État, de la ville et du gouvernement local, qui n'était pas constant. Avec le déclin du soutien gouvernemental aux arts, les contributions philanthropiques des entreprises, des fondations et des particuliers sont devenues vitales. Au début de la pandémie, le secteur du théâtre à but non lucratif, déjà sous-capitalisé, s'est retrouvé dans une situation économique précaire.

Réponses en matière de financement

Pendant la pandémie de COVID-19, le secteur artistique canadien a été confronté à des défis importants, notamment des pertes d'emplois, des baisses de revenus et des difficultés inhérentes à la mise en œuvre rapide d'initiatives d'aide. Les bailleurs de fonds ont répondu à l'évolution des besoins du secteur artistique par des efforts initiaux qui s'apparentaient à mettre les arts dans un coma artificiel, visant à soutenir les organismes, à maintenir l'infrastructure humaine, à éviter les licenciements, à soutenir les coûts d'exploitation, à soutenir les artistes indépendants et, plus tard, à relancer la programmation et à réengager le public

Le gouvernement a introduit diverses mesures de financement pour atténuer la crise à laquelle le secteur est confronté, dont beaucoup ont été mises en œuvre sans évaluations et rapports contraignants. Le 17 avril 2020, le gouvernement s'est engagé à verser 500 millions de dollars pour établir le *Fonds d'urgence pour soutenir les organismes chargés de la culture, du patrimoine et du sport*⁴⁵. Le programme a été administré sur deux phases. La première phase a ajouté un complément, fondé sur une formule, aux fonds alloués aux anciens bénéficiaires de programmes artistiques et culturels spécifiques. Cette phase a permis de distribuer près de 75 % des fonds alloués en juin 2020⁴⁶. L'un des écueils reconnus du déploiement rapide des fonds a été la priorité accordée aux organismes de base qui avaient déjà reçu un financement, ce qui a entraîné des disparités entre les organismes plus petits (ou ceux qui n'avaient pas reçu de financement auparavant) et ceux qui bénéficiaient déjà d'une relation de financement. La phase suivante a élargi sa portée pour inclure les organismes qui n'avaient pas reçu de financement lors de la première phase et qui n'étaient pas des bénéficiaires actuels des programmes de Patrimoine canadien⁴⁷. La mise en œuvre du financement a été complexe et les bailleurs de fonds fédéraux ont souvent agi sans savoir précisément comment les provinces et les territoires allaient cibler leur soutien, ce qui a mis en évidence les difficultés de communication et la nécessité de coordonner les efforts. Malgré ces difficultés, la communication accrue entre les représentants du gouvernement, les associations artistiques, les organismes artistiques et les artistes a permis aux initiatives d'aide de répondre plus adéquatement aux besoins du secteur^{48,49,50}.

La pandémie a donné lieu à des contacts plus intimes entre le gouvernement et les représentants du secteur : de fait, les réunions publiques numériques régulières, les contacts permanents avec les organismes de services aux arts et les relations directes avec la communauté artistique ont favorisé un rapport humain, donné une rétroaction opportune sur les besoins du secteur et contribué à l'évolution d'un financement réactif^{51,52}. Afin d'alléger le fardeau des demandeurs de financement, différentes

initiatives ont été déployées, notamment l'émission de paiements avec un minimum de rapports, la révision des structures des subventions pour faciliter les demandes et, de manière générale, la « réduction de la bureaucratie »⁵³. En mars 2021, le gouvernement fédéral a réagi en allouant 181,5 millions de dollars aux secteurs des arts de la scène et de la musique, dont des fonds destinés à stabiliser les arts de la scène, à encourager l'innovation numérique et à stimuler l'emploi^{54, 55}. Les budgets fédéraux suivants, en 2021 et 2022, ont alloué des investissements pour la reprise et la résilience. Le budget 2021 a alloué 1,9 milliard de dollars pour aider les secteurs des arts, de la culture, du patrimoine et du sport à atteindre la résilience organisationnelle et à poursuivre l'innovation commerciale, et pour soutenir la réouverture des festivals, des événements et des musées locaux après la pandémie⁵⁶. En 2022, le gouvernement fédéral a lancé le *Fonds pour la résilience des travailleurs du secteur des spectacles sur scène du Canada*, qui a fourni plus de 50 millions de dollars en financement direct aux travailleurs autonomes du secteur des arts de la scène et 10 millions de dollars pour soutenir les organismes indépendants^{57,58}.

Tout au long de la pandémie, les conseils des arts et les organismes de services artistiques (OSA) ont joué un rôle central dans l'évaluation et la prise en compte des besoins de la communauté, dans la collecte, la compilation et la diffusion des ressources, ainsi que dans l'administration des programmes d'aide. Bien que de nombreuses ressources aient été consacrées à des programmes d'aide basés sur les arts, de nombreux organismes de services artistiques ont également fourni des ressources inestimables pour contrer l'insécurité alimentaire, l'aide aux loyers et les problèmes de santé mentale^{59,60,61,62,63,64}. De nombreuses municipalités ont continué à fournir le même niveau de subventions opérationnelles (parfois administrées par les conseils des arts), mais l'objectif du financement a été modifié pour inclure les spectacles virtuels en direct⁶⁵. Les municipalités ont également accordé au secteur artistique des fonds supplémentaires pour le recouvrement, souvent pour payer des artistes afin qu'ils organisent des activités en direct de moindre envergure au sein de la communauté. Divers efforts régionaux ont mis en évidence l'adaptabilité des initiatives de financement : Saskatchewan Arts a lancé PAOP lite pour soutenir les groupes artistiques qui n'étaient pas financés auparavant en leur fournissant des ressources essentielles⁶⁶; Terre-Neuve-et-Labrador a rapidement adapté les critères de financement pour aider à la fois les individus et les organismes⁶⁷; le Fonds de soutien aux arts et à la culture du Conseil des arts du Manitoba a fourni un soutien rapide et flexible aux organismes artistiques⁶⁸; et les consultations du Conseil des arts de la Nouvelle-Écosse et du Conseil de leadership en créativité de la Nouvelle-Écosse ont mis de l'avant des politiques de redressement menées par les artistes après la pandémie de COVID-19⁶⁹. La BC Alliance for Arts and Culture a élaboré des stratégies intergouvernementales visant à soutenir les interventions artistiques en faveur du bien-être des communautés, ce qui témoigne d'un changement de politique visant à reconnaître que les arts font partie intégrante du bien-être public⁷⁰.

Les structures organisationnelles de nombreuses compagnies des arts de la scène ont empêché certaines initiatives d'aide gouvernementale de répondre aux besoins du secteur. Le Programme de crédit pour les secteurs fortement touchés (HASCAP), qui offrait des prêts à faible taux d'intérêt garantis par le gouvernement et pouvant aller jusqu'à un million de dollars, n'était pas adapté à de nombreuses compagnies de théâtre sans but lucratif⁷¹. De plus, des critiques ont été formulées envers le soutien du gouvernement au secteur des arts soulignant son insuffisance, son manque d'harmonisation avec la nature indépendante du travail artistique et ses effets négatifs disproportionnés sur les travailleurs autochtones et les personnes PANDC (personnes autochtones, noires et de couleur, en anglais IBPOC⁷²). Tout comme l'allègement du financement, le virage numérique a engendré de nombreux défis, notamment une pénurie de ressources numériques viables, des inégalités d'accès à l'internet et une courbe d'apprentissage abrupte parmi les travailleurs artistiques^{73,74}. En outre, on a noté la lenteur du gouvernement à soutenir le théâtre commercial par rapport à d'autres pays, et des appels ont été lancés en faveur d'une action gouvernementale accrue pour éviter que le secteur ne devienne une victime de la pandémie⁷⁵. Malgré les difficultés, les prestations d'urgence du gouvernement canadien se sont avérées cruciales, 56 % des répondants au Sondage économique auprès des artistes et créatrices/créateurs de contenu canadiens ayant indiqué qu'ils avaient demandé l'aide du gouvernement en cas d'urgence (notamment la Prestation canadienne d'urgence (PCU), la Prestation canadienne d'urgence pour étudiants (PCUE), la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE), la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE) et l'aide temporaire au titre de la COVID-19 par le biais de l'assurance-emploi)⁷⁶.

Aperçu des recettes et tendances actuelles en matière de financement

Malgré un afflux accru de subventions gouvernementales pour soutenir les arts du spectacle pendant la pandémie, les revenus ont connu une baisse historique de 783,8 millions de dollars à 1,8 milliard de dollars en 2020 par rapport à 2018, avec des pertes de revenus d'exploitation supérieures à celles des dépenses d'exploitatio⁷⁷. En 2020, la majeure partie des recettes d'exploitation totales provient d'une combinaison de dons, de parrainages, de subventions et d'aides (62,0 %, contre 46,1 % en 2018), mais les dons du secteur privé aux organismes sans but lucratif ont diminué de 9,2 % en raison de l'impossibilité d'organiser des événements de collecte de fonds ou d'obtenir des parrainages pour les spectacles annulés⁷⁸.

Le secteur du spectacle sur scène a connu une reprise importante en 2022, les diffuseurs de spectacles et de sports ayant vu leurs recettes augmenter de 145,8 %, et le produit intérieur brut (PIB) du spectacle ayant été révisé à 3,3 milliards de dollars^{79,80}.

Ces dernières années ont été marquées par une baisse des dépenses fédérales pour les arts. Le budget fédéral de 2023 ne prévoyait pas la prolongation des fonds supplémentaires par le Fonds du Canada pour la présentation des arts et, en 2024, le Conseil des arts du Canada a annoncé qu'il réduirait ses dépenses de 3,63 millions de dollars en 2024-25, de 7,33 millions de dollars en 2025-26 et de 9,88 millions de dollars à partir de 2026-27^{81,82}.

Programmes de financement fédéraux utilisés dans le secteur

Programme de relance du tourisme et de l'accueil : Subventions salariales et au loyer aux entreprises du secteur du tourisme de l'accueil touchées par la pandémie, notamment les hôtels, les restaurants et les organisateurs d'événements.

Programme de relance pour les entreprises les plus durement touchées: Aide au loyer et au salaire pour les organismes fortement touchés par la pandémie, mais non admissibles au Programme de relance du tourisme et de l'accueil.

Programme d'embauche pour la relance économique du Canada : Ce programme aide les entreprises durement touchées à embaucher ou à réembaucher du personnel en leur offrant une subvention pouvant aller jusqu'à 50 % des traitements ou salaires admissibles (les organismes à but non lucratif ne sont pas admissibles).

Programme de crédit pour les secteurs très touchés (PCSTT) : Offre de prêts sans intérêt aux entreprises et aux organismes à but non lucratif qui enregistrent une baisse significative de leurs revenus, avec des prêts allant de 25 000 à 1 million de dollars.

Subvention salariale d'urgence du Canada : Une subvention salariale de 75 % a été accordée aux employeurs touchés par la COVID-19, jusqu'à concurrence de 847 \$ par semaine et par employé.

Subvention salariale temporaire pour les employeurs : Permettre aux employeurs admissibles de réduire les retenues salariales à l'ARC de 10 % de la rémunération versée entre le 18 mars et juin 2020.

Compte d'urgence pour les entreprises du Canada (CUEC) : Offre des prêts sans intérêt jusqu'à 60 000 dollars aux entreprises admissibles, avec une remise de 33 % du prêt s'il est remboursé avant une date donnée.

Programme de travail partagé - COVID-19 : Aider les employeurs et leur personnel à éviter les licenciements en accordant des prestations d'assurance-emploi à ceux qui ont accepté de réduire leurs heures de travail normales en raison d'un ralentissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

Subvention d'urgence du Canada pour le loyer : Aider les entreprises, les organismes à but non lucratif et les organismes de bienfaisance à faire face à une baisse de revenus en couvrant une partie de leur loyer commercial ou de leurs dépenses immobilières.

Programme de prêts et de garanties aux petites et moyennes entreprises : Nouveaux crédits d'exploitation garantis et prêts à terme sur les

flux de trésorerie pour les petites et moyennes entreprises par l'intermédiaire d'Exportation et Développement Canada et de la Banque de développement du Canada, jusqu'à concurrence de 6,25 millions de dollars

Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement : 300 dollars par semaine d'aide au revenu pour les travailleurs admissibles incapables de travailler en raison d'une fermeture d'entreprise locale

Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) : Aider les travailleurs salariés ou autonomes touchés par la COVID-19 et n'ayant pas droit à l'assurance-emploi, en leur offrant 2 000 \$ pour une période de quatre semaines.

Prestation canadienne de maladie pour la relance économique: Offre 500 dollars par semaine pendant deux semaines au maximum aux travailleurs incapables de travailler en raison de la COVID-19, de la quarantaine ou de la prise en charge d'un membre de la famille atteint de la COVID-19.

Prestation canadienne d'urgence pour les étudiants : aide financière aux étudiants du postsecondaire et aux récents diplômés incapables de trouver un emploi en raison de la COVID-19.

Connexion création, programme de microsubventions pour l'innovation du Conseil des arts du Canada en collaboration avec CBC/Radio-Canada: Subventions de 5 000 \$ accordées à des artistes, des groupes ou des organismes afin d'adapter leurs œuvres existantes ou d'en créer de nouvelles en vue de les partager avec le public pendant la pandémie. afin d'adapter leurs œuvres existantes ou d'en créer de nouvelles en vue de les partager avec le public pendant la pandémie.

Digital Originals micro-innovation grants from the Canada Council for the Arts in collaboration with CBC: \$5000 grants to artists, groups or organizations to either adapt their existing work or create a new work for digital dissemination to the Canadian public during the pandemic.

#CanadaEnPrestation : Possibilité pour les artistes de la scène de toutes disciplines d'obtenir une subvention de 1000 \$ pour diffuser des spectacles en direct, par l'intermédiaire du Centre national des Arts et de Facebook Canada.

Des résultats inattendus : relations gouvernementale

L'un des résultats inattendus de la pandémie a été le contact direct sans précédent du secteur avec les décideurs gouvernementaux grâce à la technologie. Des réunions, des assemblées générales et des webinaires ont été organisés avec la participation de ministres, de membres du personnel et de fonctionnaires, ce qui a conduit à un niveau de communication sans précédent entre le gouvernement et les communautés artistiques. La période initiale de crise et d'incertitude, conjuguée au besoin d'être rassuré immédiatement, a rapproché le personnel politique des défis du secteur. Les syndicats, avec lesquels le gouvernement n'avait auparavant aucune relation de financement direct, ont obtenu un accès important au cabinet du ministre de Patrimoine Canada, jouant ainsi un rôle clé dans le financement des programmes. Compte tenu de l'évolution du financement, les syndicats et les organismes de services artistiques ont été autorisés à concevoir des programmes répondant mieux aux besoins de leur communauté, ce qui a conduit à la création du *Fonds pour la résilience des travailleurs du secteur des spectacles sur scène du Canada*⁸³.

Perspectives provinciales/territoriales

Les politiques des gouvernements provinciaux et territoriaux et les relations des politiciens avec les arts ont eu une incidence directe sur le déploiement du financement pour la relance. En Colombie-Britannique, le gouvernement et les bailleurs de fonds ont réagi rapidement, organisant régulièrement des réunions pour identifier les points de tension et transmettre les informations aux agences subventionnaires. Les membres de l'Assemblée législative ont facilité les discussions périodiques avec la communauté artistique et ont accéléré le financement pour aider à la relance. À Terre-Neuve, la petite taille de la communauté a permis de mieux connaître les artistes de toute la province et d'établir des relations avec eux, ce

qui a conduit à la mise en place d'un programme d'aide pour les artistes autonomes. Soulignant les difficultés rencontrées sous différents gouvernements, les communautés artistiques de certaines provinces (notamment l'Ontario) ont fait pression pour obtenir un soutien fédéral en raison de l'insuffisance de l'aide provinciale. Le ministre du Patrimoine Canada a exercé un poids politique considérable, ce qui s'est avéré être une ressource précieuse pour le secteur. Grâce à une communication accrue, l'engagement du secteur auprès du gouvernement a permis de mettre en place un modèle plus collaboratif et plus réactif, ancré dans une éthique d'unité et d'adaptabilité.

Subnational intervention during the COVID-19 pandemic evolved to reflect the
L'intervention infranationale pendant la pandémie de COVID-19 a évolué pour refléter les diverses priorités de chaque province/territoire. Le Québec, qui met l'accent sur la responsabilité de l'État en matière de culture afin d'affirmer son identité nationale unique, a mis en œuvre diverses mesures de soutien qui ont totalisé près de 850

millions de dollars entre mars 2020 et mars 2022, un niveau d'investissement culturel inégalé de son histoire ⁸⁴. Les provinces de l'Atlantique, où la culture est considérée comme le moteur de l'identité provinciale et comme un moyen de catalyser le tourisme, ont investi des sommes très importantes dans des programmes d'aide. Le Nouveau-Brunswick a vu la création du programme AIR FRAIS (qui a financé des artistes pour qu'ils fassent des prestations publiques dans les parcs provinciaux), a mis en œuvre des initiatives de subvention des billets, et l'Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick ont financé des festivals saisonniers ^{85,86,87}. La Nouvelle-Écosse a soutenu le travail des organismes artistiques existants et a investi dans Light House Go, un service de diffusion en continu à la demande destiné à fournir du contenu néo-écossais ⁸⁸, et Terre-Neuve a innové en offrant des paiements d'aide aux artistes autonomes ⁸⁹.

En Colombie-Britannique, où la culture est considérée comme une ressource économique, sociale et communautaire, il y a eu une collaboration considérable entre le secteur public et le secteur à but non lucratif au sens large ⁹⁰. Le BC Arts Council a versé 200 000 \$ au Community Response Fund de la Vancouver Foundation pour soutenir les organismes de bienfaisance dans le domaine des arts et de la culture ^{91,92}. La province a créé Showcase BC, un programme de microsubventions pour les musiciens⁹³, et a également investi dans la transformation et l'adaptation organisationnelles ⁹⁴. La Saskatchewan s'est distinguée par les efforts considérables déployés par les ASO en matière de défense des intérêts: la Saskatchewan Arts Alliance et SaskArts ont fourni des ressources essentielles sur le statut des artistes dans la province ^{95,96}. En Alberta, un effort important a été fait pour comprendre la nouvelle économie de l'engagement culturel. Une coalition d'ASO, d'organismes et de fondations a commandé une analyse pluriannuelle approfondie des comportements du public, *Building Experiences in the New Economy* ⁹⁷. Mettant l'accent sur l'accessibilité des programmes artistiques, le Manitoba a mis en œuvre l'initiative *Safe at Home* (En sécurité à la maison), qui permet aux organismes et aux individus de produire des programmes gratuits tels que la diffusion en direct de spectacles de la scène⁹⁸. L'Ontario a mis en œuvre l'initiative Arts Response (Initiative de réponse du milieu des arts) qui a offert de l'aide ponctuelle pour les artistes autonomes, les groupes et collectifs ad hoc et les organismes artistiques afin de soutenir l'adaptation et le développement de nouvelles méthodes de travail⁹⁹ et a investi de manière substantielle dans les festivals et le tourisme^{100,101,102}.

Le nord du Canada a toujours bénéficié d'un financement ou d'une infrastructure relativement faibles pour les arts du spectacle, en particulier dans les Territoires du Nord-Ouest ¹⁰³. Les appels à une augmentation du financement (par exemple au Nunavut)¹⁰⁴ ont récemment fait l'objet de nouveaux partenariats entre les différents paliers de gouvernement et entre les conseils des arts, les fondations et les gouvernements^{105,106,107}. En réponse aux défis uniques du soutien aux arts dans les Territoires du Nord-Ouest (TNO), le gouvernement local a lancé un partenariat avec le Conseil des arts du Canada par le biais d'un protocole d'entente visant à renforcer la capacité des organismes artistiques sur l'ensemble du territoire¹⁰⁸.

Politiques mises de l'avant par les pays du G7

La réponse mondiale à l'impact de la pandémie sur le secteur du spectacle sur scène a été variée et complexe, reflétant les structures uniques de ce secteur dans chaque pays. Les mesures économiques ont été la forme la plus courante de politiques mises en place, notamment des subventions ou des prêts aux organismes et aux individus, de l'aide au revenu pour les travailleurs, des paiements d'aide temporaire et des allègements fiscaux ciblés pour les entreprises. Ces mesures ont souvent donné la priorité aux organismes et aux salles de spectacle plutôt qu'aux travailleurs autonomes, ce qui a eu pour conséquence qu'une grande partie de la main-d'œuvre autonome a eu du mal à accéder à un soutien financier adéquat. Des pays comme la France et l'Italie ont pris des mesures pour relever ces défis telles que la mise en œuvre ou le renforcement des régimes de sécurité sociale conçus pour les travailleurs contractuels, ce qui a permis de mettre l'accent sur une approche plus ciblée du soutien à l'écosystème du spectacle sur scène.

La France se distingue par la préexistence du régime de sécurité sociale des intermittents du spectacle, qui sert de filet de sécurité financière pour les travailleurs autonomes. Pendant la pandémie, les intermittents du spectacle ont été soutenus par un régime de chômage partiel, tandis que les organismes culturels ont bénéficié du soutien du Fonds d'urgence pour le spectacle. Contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres pays, il n'y a pas eu de licenciements massifs, de ruptures de contrat ou de reconversion des travailleurs du spectacle sur scène. Les artistes, les administrateurs et les techniciens ont pu maintenir leurs revenus et leurs conditions d'emploi, indépendamment des fermetures.

En 2020, l'Italie a prévu des prestations limitées dans le temps pour les artistes autonomes, qui se sont ensuite transformées en régime de la sécurité sociale pour les créateurs autonomes (*indennità di discontinuità*), programme inspiré en partie du régime français des intermittents du spectacle.

L'Allemagne a investi 14,5 milliards d'euros dans les dépenses culturelles, soit l'investissement par habitant le plus élevé de tout le G7. L'initiative Neustart Kultur, lancée en mai 2020 et qui s'est poursuivie jusqu'en juin 2023, a fourni un soutien global combinant aide sociale et financement, y compris une aide adaptée aux travailleurs autonomes et des réformes du Fonds de sécurité sociale pour les artistes, fortifiant ainsi le filet de sécurité pour les artistes.

Effectifs

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence les problèmes de précarité de l'emploi parmi les artistes indépendants et les travailleurs autonomes ^{109,110,111}, occasionnant des pertes d'emplois significatives signalées en 2020^{112,113,114}. Le sondage économique sur les artistes et créatrices/créateurs de contenu canadiens a révélé une perte de 62 % du revenu de création parmi les personnes interrogées, les musiciens et les artistes du spectacle sur scène faisant état d'une perte de revenu de 83 % et 79 % respectivement¹¹⁵. De nombreux travailleurs du secteur artistique ont été contraints de trouver un autre emploi, certains quittant définitivement le secteur ^{116,117,118}. Pour les travailleurs d'arrière-scène, cela s'est également traduit par un manque de personnel qualifié disponible à la réouverture, ce qui a eu un impact sur le calendrier, l'échelle, le rayonnement et la programmation de la production¹¹⁹. Les jeunes professionnels qui commençaient leur carrière au milieu de la crise ont été confrontés à un défi particulier puisque leurs moyens de subsistance disparaissaient en raison des restrictions imposées aux spectacles sur scène en direct¹²⁰.

Le gouvernement, les associations artistiques et les bailleurs de fonds ont souligné l'importance de soutenir les travailleurs dans le secteur culturel ^{121,122}. Selon l'Enquête sur la population active, l'emploi dans les arts du spectacle, les sports-spectacles et les industries connexes a diminué de 11,1 % entre 2021 et 2022 (de 111 000 emplois en octobre 2021 à un total de 98 700 emplois en janvier 2022.)^{123,124}

Pour les techniciens de scène et les autres personnes occupant des fonctions similaires, la pandémie a exacerbé les difficultés existantes, ce qui a conduit certains à quitter les arts pour d'autres industries. Le débat sur la promotion de la transition de carrière pour les personnes travaillant dans les arts reflète la tension entre la préservation du secteur et la reconnaissance des dures réalités auxquelles sont confrontés ses travailleurs. Pendant la pandémie, les organismes ont mobilisé des subventions sans restriction pour créer de l'emploi pour des artistes qui seraient autrement au chômage. De plus, les conseils des arts ont soutenu les artistes autonomes et les travailleurs des arts par le biais de subventions à des projets et à de création^{125,126,127}. Parmi les stratégies efficaces pour intégrer les artistes dans le personnel d'un organisme après le programme de PCU, notons des modèles d'emploi novateurs pour les acteurs, tels que les engager en tant qu'artistes enseignants ou les impliquer dans des projets de recherche. Le Shaw Festival est devenu un chef de file dans la rétention des acteurs en les employant comme membres de la compagnie¹²⁸. De même, le théâtre Talk is Free Theatre de Barrie, en Ontario, a adopté une approche unique en offrant aux artistes une forme improvisée d'allocation universelle¹²⁹. Cette initiative leur a donné la liberté de poursuivre des projets créatifs, y compris l'élaboration d'un ensemble complet de ressources axées sur les protocoles de répétition, le

consentement et l'équité. Cette documentation est aujourd'hui un outil précieux pour les théâtres, qui sert effectivement de financement initial pour ces projets novateurs.

Tout au long de la pandémie, la main-d'œuvre s'est fortement appuyée sur la Prestation canadienne d'urgence (PCU), qui a fourni une aide financière aux travailleurs salariés et autonomes canadiens directement touchés par la COVID-19, à hauteur de 500 \$ par semaine pendant un maximum de 28 semaines^{130,131}. En plus de la PCU, des fonds d'aide ponctuels pour les travailleurs des spectacles sur scène (Fonds pour la résilience des travailleurs du secteur des spectacles sur scène du Canada) ont été distribués à différents stades de la pandémie dans les provinces et les territoires par l'intermédiaire des conseils des arts et des associations de services artistiques^{132,133}. La pandémie de COVID-19 ayant mis en évidence le besoin de sécurité des revenus dans le secteur artistique, les artistes, les associations artistiques et les conseils des arts ont exercé beaucoup de pression sur les gouvernements en faveur de la création d'une allocation universelle^{134,135,136,137}.

La pandémie a aggravé les problèmes d'inégalité systémique qui subsistaient. La forte prévalence du travail indépendant, les horaires limités pour les femmes artistes et les difficultés rencontrées par les artistes ayant des enfants ont créé un environnement de plus en plus précaire¹³⁸. Des défis pour les nouveaux arrivants dans le secteur des arts et de la culture, en particulier pour les Néo-Canadiens racialisés, ont été signalés, notamment la nature saisonnière du travail, la prévalence des contrats à court terme et à temps partiel, la dépendance à l'égard des rôles bénévoles, les bas salaires, les réseaux professionnels fermés et les expériences d'exclusion et de discrimination au sein de l'industrie¹³⁹. Les relations entre les institutions culturelles canadiennes et les peuples autochtones ont depuis toujours été marquées par l'exploitation et le symbolisme^{140,141}. La pandémie a exacerbé ces problèmes : les travailleurs autochtones des arts ont fait remarquer que leur identité pouvait être exploitée pour obtenir un financement organisationnel, que les établissements artistiques utilisaient souvent les conversations sur la réconciliation comme des vœux pieux, qu'il y avait une inégalité de financement perçue et que les problèmes de précarité étaient aggravés parmi les artistes PANDC¹⁴². Dans un rapport récent de LIL SIS, un centre de ressources pour les artistes dirigé par des jeunes à Toronto, les artistes ont décrit la nécessité d'exploiter leur identité pour obtenir une stabilité financière, et la fixation que les bailleurs de fonds ont en rapport à la marchandisation de l'identité et des traumatismes dans les communautés racialisées 2SLGBTQ+¹⁴³.

Dans l'analyse de l'Enquête sur la population active réalisée par Hill Stratégies, la recherche a montré que les employés du secteur des arts et de la culture sont presque deux fois plus susceptibles d'avoir plusieurs emplois que les autres travailleurs, que les femmes sont plus susceptibles que les hommes d'avoir plusieurs emplois et que le cumul d'emplois dans le secteur des arts et de la culture n'a cessé d'augmenter depuis la pandémie^{144,145}. Pour les personnes travaillant dans le secteur artistique pendant la pandémie, trois fois plus d'organismes ont déclaré des niveaux de stress et d'anxiété très élevés ou élevés aujourd'hui (79 %) qu'avant la COVID-19 (25 %)¹⁴⁶; ; un épuisement professionnel généralisé a été signalé dans l'ensemble du secteur^{147,148,149}. Des inégalités persistent également au niveau des cadres de rémunération et du travail, notamment entre les employés salariés et les artistes indépendants ou autonomes^{150,151,152,153,154}. Au cours de conversations dans le secteur culturel au sujet du travail, il y a également eu un débat public plus large sur les définitions et les attentes en matière de travail, à savoir que le travail artistique ne peut pas toujours être vendu et qu'il est donc retiré du marché pour devenir un travail précaire et démarchandisé¹⁵⁵.

Perspectives sur les effectifs du G7

La pandémie de COVID-19 a entraîné de graves pertes d'emplois et de revenus dans les secteurs des arts du spectacle du G7 ; de plus, les efforts d'aide visant à assurer la viabilité des organismes étaient fondés sur une approche de percolation qui, souvent, n'a pas permis de soutenir les artistes. Le personnel, notamment les administrateurs artistiques et le personnel clé, s'est souvent vu confier des rôles supplémentaires nécessitant de nouvelles compétences en matière de technologie numérique, d'opérations techniques, de collecte de fonds et de gestion, ainsi que des rôles généralement hors de leurs champs de compétence, tels que l'éducation à la santé publique et l'application de la réglementation. Ce changement a augmenté la pression au travail et a aussi imposé une importante courbe d'apprentissage, faisant peser un fardeau plus lourd sur les personnes employées dans le secteur

Tous les pays du G7 ont connu des problèmes systémiques liés à l'absence de cadres réglementaires obligatoires pour le secteur afin d'établir des conditions de travail équitables ; notons en particulier la prévalence du travail par projet et des contrats à court terme correspondants, les bas salaires, les ressources insuffisantes pour le développement de projets créatifs, le manque d'accès au développement professionnel et de soutien en ressources humaines pour les travailleurs autonomes, et le manque de reconnaissance du temps et du travail invisibles qu'implique la préparation de demande de financement pour les arts. Alors que les appels à des formes de revenu de base universel sont nombreux, seules la France, l'Italie et l'Allemagne ont mis en place des systèmes de sécurité sociale sur mesure pour les artistes afin de leur permettre de survivre pendant les périodes de chômage.

Dans l'ensemble du G7, les travailleurs indépendants et ceux qui ont une « carrière à portfolio » ont été confrontés à des conditions particulièrement difficiles. La pandémie a aggravé les inégalités existantes, affectant de manière disproportionnée les groupes marginalisés, notamment les artistes racialisés, les femmes, les jeunes professionnels et les personnes souffrant d'un handicap ou d'une maladie de longue durée. Un écart de rémunération important entre les hommes et les femmes et des disparités régionales ont aggravé ces difficultés, ce qui a entraîné un exode notable du secteur et une pénurie de compétences pour les fonctions techniques, créatives et de gestion.

La santé mentale des personnes travaillant dans les secteurs créatifs a beaucoup souffert ; on a signalé des niveaux élevés de stress, d'anxiété et d'épuisement professionnel. Des politiques qui ont négligé l'importance culturelle des spectacles sur scène ont aggravé cette situation. En France, la désignation de la culture comme non essentielle et l'incertitude des réglementations en matière de pandémie ont engendré une frustration généralisée, tandis qu'au Royaume-Uni, la rhétorique gouvernementale a sapé la viabilité des professions artistiques, contribuant à un profond sentiment de perte d'objectif et d'identité.

Les organismes face à la pandémie

Pendant la pandémie, les organismes ont signalé les défis suivants : annulations et reports d'activités, inquiétudes concernant les revenus et la collecte de fonds, problèmes liés au personnel, difficultés à fidéliser le public, problèmes de trésorerie, demande de soutien stable, pressions financières liées à des dépenses engagées telles que le loyer, et le besoin d'un soutien supplémentaire au-delà des subventions constantes^{156,157,158,159,160}. *L'enquête nationale sur les répercussions dans le secteur culturel (ENRSC)* a montré que lorsque les organisations étaient admissibles à un programme, la grande majorité d'entre elles l'utilisaient. En 2020, 62 % de l'échantillon de 728 organismes interrogés étaient admissibles au Fonds d'urgence pour soutenir les organismes chargés de la culture, du patrimoine et du sport, et 89 % ont présenté une demande (55 % du total des organismes). 51% des organismes ont demandé la Subvention salariale d'urgence du Canada et 35 % ont demandé le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. La Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) et le Compte d'urgence pour les entreprises du Canada (CUEC) ont été considérés comme les prestations les plus appréciées par les organisations interrogées¹⁶¹.

De nombreux organismes ont eu recours au Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) et à la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC)¹⁶², programmes d'aide qui offraient des prêts sans intérêt jusqu'à 60 000 \$ pour les petites entreprises et les organismes à but non lucratif et une subvention allant jusqu'à 75 % de la rémunération versée par un employeur à chaque employé admissible, respectivement^{163,164}. Bien que le programme de SSUC n'ait pas empêché les licenciements, il a permis de soutenir le personnel organisationnel et administratif. Ce programme a également répondu aux besoins des organismes qui fonctionnent selon un modèle de financement dit « forfaitaire », dans lequel la majorité des revenus sont perçus sur une base saisonnière, comme c'est le cas pour les festivals. Par exemple, la principale source de revenus du Theatre Alberta est son programme d'été pour les jeunes, qui a lieu une fois par an en juillet. La SSUC a d'abord déterminé l'admissibilité en fonction de la baisse mensuelle des revenus d'un organisme, ce qui désavantageait les organisations comme Theatre Alberta qui n'ont pas de revenus mensuels réguliers. La SSUC est passée à une moyenne de trois mois de baisse de revenus, ce qui a permis à Theatre Alberta d'avoir accès au soutien. L'organisme a ainsi pu continuer à offrir des services à ses membres : entre autres, il est passé de trois grands ateliers en personne par an à une série de séances en ligne à contribution volontaire, et a transféré en ligne le programme d'été pour les jeunes en 2021. Bien que Theatre Alberta présente une étude de cas dans laquelle la SSUC a été très bénéfique pour l'organisme après l'ajustement de ses paramètres, il est important de noter qu'étant donné que la plupart des artistes du spectacle travaillent sur une base contractuelle et indépendante, la SSUC n'a pas fourni de soutien direct aux artistes.

L'élan général et l'attention portée aux sujets liés à l'EDI ont également été notés pendant la pandémie, souvent par le biais d'appels à l'action et de changements dans la direction, la programmation ou la mission dans des organismes de taille variée^{165,166,167,168,169}. Le Festival de Stratford a répondu au mouvement Black Lives Matter par des initiatives numériques et des programmes tels que *Black Like Me, past, present and future : Behind the Stratford Festival Curtain*, une vidéo YouTube diffusée en ligne le 6 juin 2020 et visionnée plus de 17 800 fois en trois jours, dans laquelle des artistes noirs décrivent les difficultés qu'ils rencontrent lorsqu'ils travaillent au festival¹⁷⁰. Stratford a suivi *Black Like Me plus tard le même mois avec Ndo-Mshkawgaabwimi - We all are standing strong Stories of endurance, resistance and resilience by members of the Indigenous Circle at Stratford* (Nous sommes tous debout et forts - Histoires d'endurance, de résistance et de résilience par les membres du Cercle autochtone de Stratford) vidéo mettant en lumière les expériences des artistes autochtones. Obsidian Theatre et CBC (Canadian Broadcasting Corporation) Arts ont coproduit *21 Black Futures*, une anthologie de courtes réponses à la question « What is the future of Blackness ? » (« Être Black demain? »), décrite comme l'un des plus grands projets théâtraux produits pendant la pandémie. La série a fait appel à des dramaturges, des metteurs en scène, des acteurs et notamment, des étudiants¹⁷¹.

Bien que des inquiétudes subsistent quant au suivi des réformes et à l'engagement à long terme en faveur des initiatives d'EDI, certains organismes ont pris des mesures décisives pour améliorer l'accès et l'engagement de la communauté. Par exemple, la pandémie a coïncidé avec un changement de direction et un regain d'intérêt pour l'engagement communautaire au sein du Théâtre Passe Muraille (TPM), compagnie théâtrale du centre-ville de Toronto. Pendant la pandémie, les spectacles ont été mis en ligne et l'une des deux salles de spectacle du bâtiment est devenue un site d'expérimentation numérique. La programmation communautaire a également été mise en ligne grâce à des initiatives telles qu'un club de lecture numérique; la compagnie est passée d'un modèle d'abonnement pour la vente des billets à un modèle de paiement à contribution volontaire par lequel les membres du public qui paient le plus subventionnent les autres. Plus récemment, pour la saison 2023-2024, TPM a adopté un modèle de direction collaboratif. L'engagement communautaire continue d'être une priorité pour la compagnie et les initiatives se sont multipliées pour inclure un fonds de transport accessible ainsi que des repas, des groupes de discussion et des ateliers communautaires. TPM a adopté un environnement détendu pour toutes les représentations et continue d'offrir des soirées de représentation pour la communauté noire, ainsi que diverses mesures d'accessibilité, notamment l'offre de la langue des signes américaine et des représentations avec description audio. S'appuyant sur l'évolution des offres numériques pendant la pandémie, TPM poursuit son expansion dans les domaines numériques en parrainant la Performance and XR Virtual Reality Conference (Conférence sur la réalité virtuelle XR) organisée par Single Thread et Electric Company Theatre, lancé en 2020 comme moyen de rassembler les créateurs pour discuter du travail dans les nouvelles formes de médias et qui est la première et la seule conférence XR au Canada^{172,173,174}.

Les discussions sur la précarité, le travail et la santé mentale ont suscité un examen plus approfondi du rôle du pouvoir et des privilèges dans les structures des organismes à but non lucratif. Les conseils d'administration bénévoles et les conseils d'administration chargés de la collecte de fonds ont été critiqués pour leur caractère exclusif et hiérarchique et pour le fait qu'ils ne tiennent que rarement compte des expériences vécues par les artistes¹⁷⁵. Certaines solutions ont consisté à abolir le système des conseils d'administration, à mettre davantage l'accent sur l'EDI et la décolonisation dans les cultures des conseils d'administration, à renforcer le rôle des conseils d'administration et du personnel, à rémunérer les divers membres des conseils d'administration pour leur travail et à exiger une représentation des artistes¹⁷⁶. Certains ont également suggéré que la pandémie offrait l'occasion de repenser radicalement la structure, la durée de vie et la pertinence des organismes¹⁷⁷, ainsi que de créer de nouvelles subventions et de nouveaux fonds destinés à soutenir des changements significatifs, notamment des hibernations, des fusions, des partenariats et des fermetures d'organismes^{178, 179, 180}.

D'une manière plus générale, la nature évolutive du travail artistique a été mise de l'avant, la pandémie ayant amené les travailleurs du secteur à assumer des rôles allant au-delà de leur description de poste habituelle. Pendant la pandémie, les travailleurs du milieu artistique ont dû faire face à des communications complexes en matière de santé publique et jouer le rôle d'agents de santé publique de manière ponctuelle, en engageant des consultations publiques sur la sécurité publique et en donnant la priorité au bien-être des artistes et de l'ensemble de la communauté. Cela impliquait d'éduquer le public, de mettre en œuvre des réglementations et de transmettre des directives sanitaires (qui variaient souvent d'une municipalité à l'autre, d'une province à l'autre ou d'un territoire à l'autre et d'une administration fédérale à l'autre).

Dans certains cas, les organismes artistiques ont profité de la pandémie pour redéfinir leurs relations avec les communautés locales. Le festival international Fringe d'Edmonton en est un exemple. Lorsque les restrictions sanitaires ont été levées, le festival a ouvert les portes de sa salle à tout le monde, et pas seulement aux spectateurs et aux mécènes. Reconnaisant les problèmes plus généraux auxquels est confrontée la communauté locale d'Edmonton, le Fringe Festival a mis en place une équipe de soins communautaires et a distribué 1 600 trousse de réduction des risques et près de 800 trousse de naloxone dans les environs du festival¹⁸¹. Cette démarche fait écho à une tendance observée parmi les organisations touchées par la pandémie, dont beaucoup ont redéfini la nature de leur travail pour l'intégrer davantage dans des actions de bien-être communautaire. La volonté des professionnels des arts de trouver des solutions opportunes pour répondre aux besoins de la communauté a été observée à l'Arts Club Theatre Company à Vancouver, qui a fait don de sa grande salle à une jeune entreprise médicale multidisciplinaire locale qui y a présenté du matériel respiratoire à bas prix, et l'équipe de production de la Canadian Opera Company, qui a fabriqué plus de 1 300 masques avec le matériel supplémentaire laissé par les productions antérieures¹⁸². Les stratégies ont également porté sur la culture interne : les organisations se sont attaquées à l'épuisement professionnel et ont donné accès à un soutien en matière de santé mentale pour les travailleurs du milieu artistique. Depuis la pandémie, on reconnaît de plus en plus la fuite des talents du secteur et la réalité des artistes qui cumulent plusieurs emplois^{183, 184}. Les efforts visant à améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ont donné lieu à des discussions et à des négociations importantes, comme l'établissement de barèmes d'honoraires au prorata sur des durées plus longues afin de permettre des horaires de répétition plus souples ou des semaines de travail réduites^{185, 186}.

Perspectives inattendues : le rôle des bâtiments

Alors que la propriété ou la gestion de l'infrastructure est une source de fierté pour de nombreux organismes artistiques, la pandémie a mis en évidence la nature précaire de la propriété des bâtiments. L'augmentation des coûts de construction des installations et des frais de location a conduit les bailleurs de fonds à reconsidérer leur décision d'encourager les organismes à posséder des bâtiments alors qu'ils risquent de ne pas pouvoir assumer les réparations ou l'entretien nécessaires. Par exemple, le centre Harbourfront de Toronto, qui abrite quatre théâtres, une galerie d'art, un atelier d'artisanat et plusieurs autres espaces intérieurs et extérieurs pour la programmation culturelle, doit faire face à des coûts d'entretien et d'investissement importants qui le placent dans une position précaire^{209,210}. Reconnaisant la difficulté pour les communautés artistiques de trouver des espaces de répétition et de prestation abordables, on observe une tendance à explorer des salles appartenant aux municipalités ou aux régions afin d'obtenir des espaces locatifs abordables.

L'accessibilité des espaces est une priorité pour les organismes et les bailleurs de fonds, et il est nécessaire d'effectuer davantage de recherches sur la viabilité des espaces construits sur mesure ou pas. Bien que des efforts considérables aient été déployés pour rénover les centres-villes et y inclure les artistes, des agents immobiliers, des conseils immobiliers, des prêteurs et des courtiers d'assurance s'y opposent^{211,212}. À cela s'ajoute le coût élevé des loyers dans les centres urbains, qui a poussé de nombreux artistes à déménager dans des plus petites collectivités^{213,214,215}.

Le dilemme numérique

La pandémie a mis en lumière les défis de la numérisation dans les arts du spectacle, notamment les contraintes de main-d'œuvre liées à la création de spectacles en direct pour les supports numériques, les contraintes éducatives et financières liées à la réalisation de productions numériques de haute qualité et les revenus limités de la diffusion en direct et de l'offre numérique. Les questions d'accès et de maîtrise technologique ont été mises en évidence^{187,188}, notamment le fait que plus spécifiquement, tous les artistes et organismes des communautés rurales n'avaient pas un accès équitable à l'internet à haute vitesse, à des équipements ou à des connaissances pour leur permettre de participer à ce nouveau marché, ce qui a limité la portée des efforts de numérisation¹⁸⁹. Le programme Tech Bundles de l'Indigenous Performing Arts Alliance, qui vise à réduire les inégalités et à renforcer les capacités en matière de performance numérique en fournissant du matériel et des tutoriels en ligne aux communautés autochtones du Canada pour qu'elles les diffusent à leurs membres gratuitement ou à faible coût, constitue un exemple de lutte contre ces disparités¹⁹⁰.

D'innovantes représentations en ligne de compagnies théâtrales et des plateformes telles que le Social-Distancing Festival (Festival de la distanciation sociale) ont permis aux artistes de partager leur travail pendant la pandémie, mais cela ne s'est pas toujours traduit par le versement de revenus aux artistes¹⁹¹. Le manque de compétences et de ressources a également eu un impact sur la nature et la capacité de ces offres, certaines compagnies ayant annulé des productions, déplacé des représentations en plein air ou créé d'autres formats de représentation en plus ou au lieu de passer au numérique avec plus ou moins de succès^{192,193,194,195,196,197,198,199,200,201}. Les entreprises disposant d'offres ou d'infrastructures numériques préexistantes ont pu ajuster ou augmenter leurs offres plus facilement, comme le FoLDA (Festival of Live Digital Art—Festival de l'art numérique en direct)²⁰², qui est intrinsèquement lié à la performance numérique, et le Festival de Stratford, qui disposait déjà d'une solide programmation numérique grâce à des offres de productions préenregistrées, mais qui a également lancé STRATFEST@HOME, service de diffusion en continu par abonnement avec des productions enregistrées, des balados, des documentaires, du matériel pédagogique et bien plus encore²⁰³.

En ce qui concerne les spectacles en ligne, les artistes handicapés ont été vus comme une source de connaissances particulièrement importante dans la création de prestations numériques et équitables étant donné leur expérience à travailler avec la technologie dans des cadres de travail flexibles et sensibles et des approches innovantes et adaptées²⁰⁴. L'accessibilité a aussi été présentée comme un avantage particulier des offres numériques^{205,206}, tandis que la concurrence internationale a été soulignée comme un défi pour le Canada, qui doit rivaliser avec les offres des grands pays anglophones pour attirer le public²⁰⁷. Les difficultés de découvrabilité des créations francophones et autres créations non anglophones ont mis en évidence un déséquilibre dans l'accès numérique aux contenus non anglophones²⁰⁸. En général, une foule de subventions sans restrictions, combinée à une augmentation des subventions au numérique du Conseil des arts du Canada, a permis à de nombreux organismes d'essayer de nouvelles méthodes, mais en général, la création de la numérisation a été perçue davantage comme un moyen pour les organismes d'apporter des ressources aux artistes sans emploi, un outil de connexion entre les artistes et les publics, et une lutte pour la visibilité, plutôt qu'une véritable stratégie de réalignement, de marketing ou de revenu.

Organismes du G7

Le financement d'urgence des organismes artistiques a été accueilli avec enthousiasme dans tous les pays du G7. L'Allemagne a apporté un soutien substantiel à la fois aux petits organismes artistiques indépendants et aux grandes institutions publiques auparavant bien soutenues, ce qui a favorisé les possibilités de travail en collaboration dans l'ensemble du secteur. En Italie, les difficultés rencontrées par certaines salles à rouvrir leurs portes ont entraîné un déplacement vers de nouveaux sites une fois les restrictions levées, ce qui s'est traduit par une augmentation de la diversité des espaces de représentation par rapport aux niveaux antérieurs à la pandémie.

Au fur et à mesure que la pandémie progressait, la santé mentale et le bien-être du personnel devenaient de plus en plus préoccupants. Les organismes ont réagi en intégrant davantage les travailleurs autonomes dans leurs activités, en adoptant des approches de gestion bienveillante et en explorant des modèles de direction collectifs. Aux États-Unis, le manifeste *We See You White American Theater (WSYWAT)* (On vous voit le théâtre blanc d'Amérique) visait à remédier aux inégalités raciales persistantes dans le secteur du théâtre. Plaidant pour la lutte contre le racisme dans les milieux professionnels du théâtre, le WSYWAT a exigé, entre autres, des conditions d'emploi et des méthodes de recrutement équitables, des approches artistiques et des conservateurs équitables, une rémunération et un soutien financier appropriés, une meilleure accessibilité, une plus grande responsabilité et des programmes de formation améliorés. Cette évolution vers l'équité et l'amélioration des conditions de travail a des implications financières, notamment l'augmentation des coûts liés à l'amélioration des salaires et des conditions de travail.

Le passage aux plateformes numériques a joué un rôle primordial dans la stratégie d'emploi, l'engagement avec le public et l'amélioration de l'accessibilité, mais il excluait ceux qui manquaient de ressources numériques ou étaient confrontés à la lassitude numérique. Des innovations telles que le service d'abonnement aux lunettes de réalité virtuelle du Staatstheater Augsburg en Allemagne ont mis en lumière les opportunités numériques, mais de nombreux organismes ont été confrontés à des défis en matière d'engagement numérique et de monétisation. En France, la pandémie a creusé le fossé entre les petits et les grands organismes en matière de capacité opérationnelle. L'émergence de nouvelles conventions numériques et l'intégration de l'esthétique des jeux vidéo dans les productions théâtrales se sont accompagnées d'une résistance aux écrans et d'un nouvel accent mis sur la coprésence physique. Dès que les restrictions l'ont permis, les artistes ont déplacé les spectacles dans des espaces extérieurs. Pour de nombreux pays, le retour au spectacle sur scène était en contradiction avec les initiatives stratégiques visant à renforcer l'innovation numérique, une attention particulière devant être accordée aux questions liées à l'accessibilité, à l'inclusion, à la protection, à la vie privée, à la dépendance à l'égard des plateformes, à la division des publics, à la durabilité environnementale et aux droits de propriété intellectuelle.

Publics et dons de bienfaisance

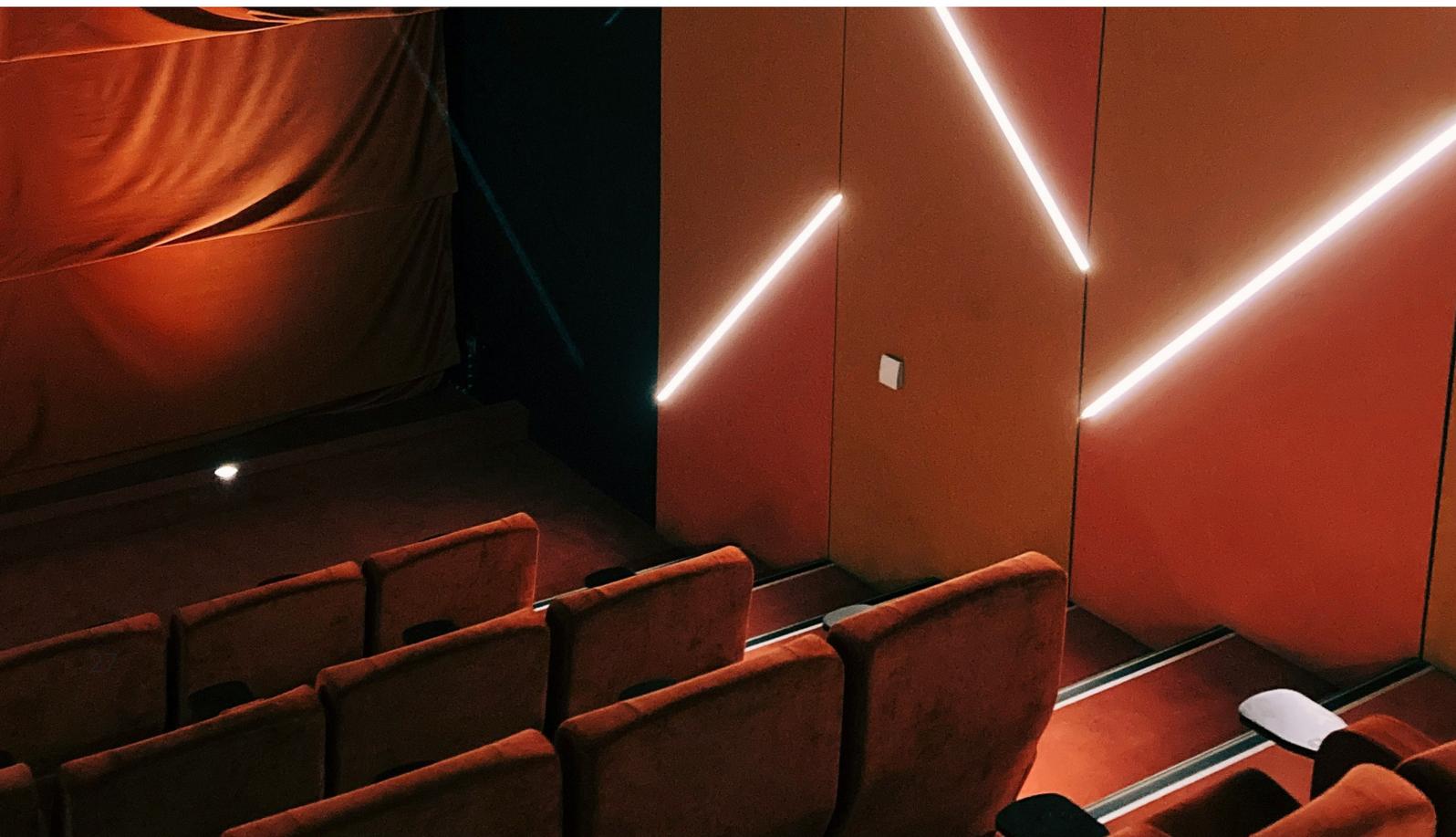
La pandémie a suscité un intérêt accru pour les études des publics, car les données indiquent un changement significatif dans le comportement et la fréquentation du public²¹⁶. L'incidence de la pandémie sur la santé mentale a mis en évidence les difficultés liées à la réadaptation à la vie sociale. L'anxiété sociale liée au « retour à la vie publique » représente un changement d'état d'esprit plus large que la simple peur de la maladie. Cette période d'adaptation contraste avec l'anticipation du « retour au théâtre », ce qui suggère une relation complexe entre le désir d'expériences en communauté et l'inertie des habitudes d'isolement.

Les tendances en matière d'engagement culturel varient d'une province à l'autre, les publics des Prairies et de l'Ontario indiquent un changement négatif dans leurs dépenses culturelles, tandis que la Colombie-Britannique, la région de l'Atlantique et le Québec s'apprêtent à connaître un changement positif en matière de fréquentation^{217,218,219}. En Alberta, les conditions du marché ont réduit les dépenses et les publics ont indiqué que leur seuil d'acceptation des mauvaises expériences était bas²²⁰. La recherche a mis en évidence une évolution vers des événements sociaux et expérientiels, avec des expériences qui « garantissent le divertissement » au détriment de la variété ou de l'apprentissage. L'accessibilité financière, la proximité du « domicile » et l'offre immersive, ludique, diversifiée et axée sur la valeur intrinsèque du rassemblement ont été décrites comme des éléments de plus en plus importants^{221,222,223}. Les publics se compromettent de moins en moins, mais ont indiqué que les expériences partagées, l'évasion émotionnelle et le bien-être sont les principales motivations de leur fréquentation²²⁴. Selon Orchestres Canada et CAPACOA, 41 % des spectateurs assistent à moins d'événements et la fidélisation du public est un sujet de préoccupation²²⁵. Toutefois, un sondage, réalisé par Nanos pour Business/Arts et le Centre national des arts, indique qu'une personne interrogée sur cinq prévoit de dépenser davantage pour des événements artistiques et culturels en 2024 qu'au cours des années précédentes, ce qui pourrait marquer le début d'une tendance à la hausse pour 2024 et les années à venir²²⁶. Les tendances de la fréquentation suggèrent également la nécessité de réexaminer le modèle de vente de billets par abonnement, dans lequel un spectateur achète des billets pour toute une saison, ce qui oblige l'organisation artistique à programmer en fonction d'un public homogène et stable imaginaire^{227,228}.

Tendances en matière de dons

Dans un contexte de déclin des dons philanthropiques, les organismes artistiques et culturels se sont retrouvés dans une situation doublement précaire, ne captant qu'une infime partie des dons philanthropiques au Canada. De récentes recherches montrent que pour chaque centaine de dollars donnés par ceux qui fréquentent les arts, seulement onze dollars sont dirigés vers les institutions culturelles²²⁹. Cette répartition ne met pas seulement en évidence les défis financiers auxquels est confronté le secteur artistique, mais offre également un aperçu des priorités et des perceptions de leurs mécènes. En ce qui concerne les motivations des donateurs, les personnes qui assistent à des événements artistiques et culturels, mais qui donnent exclusivement à d'autres causes, déclarent que les arts n'ont pas d'importance personnelle (33 %), que leurs impôts soutiennent déjà les organismes culturels (32 %), qu'on ne leur a pas demandé de donner (23 %) ou que les organismes culturels n'ont pas le même impact sur la communauté ou sur le monde (22 %). Malgré ces difficultés, près de la moitié (46 %) des amateurs de culture déclarent que leur principale motivation pour faire un don à un organisme culturel est une croyance profonde en sa cause, son objectif ou sa mission, et seulement 26 % indiquent qu'ils sont motivés par la valeur ajoutée que ces établissements apportent à leur collectivité locale²³⁰. Ces tendances font écho à un déclin plus général des dons philanthropiques. Le Rapport sur les dons révèle une baisse des dons de bienfaisance parmi les ménages canadiens, le pourcentage de donateurs passant de 36 % en 2010 à 28 % en 2022²³¹. Les rapports du Projet Canada Perspectives des organismes de bienfaisance (PCPOB) font également état d'une baisse des revenus des organismes de bienfaisance enregistrés au Canada au 10 mai 2023, les baisses les plus importantes étant observées dans les collectes de fonds événementielles (40 % des réponses) et dans les contributions ou dons individuels (31 % des réponses)²³².

Publics dans les pays du G7

Pendant les fermetures dues à la COVID-19, le Royaume-Uni a connu un changement important dans les habitudes de consommation, notamment une forte augmentation de l'engagement en diffusion continue, dans les jeux et dans les prestations enregistrées de musique ou de danse, attirant 43% de la population vers le contenu culturel numérique. Le monde numérique est devenu un espace pour les « soirées de visionnement », créant un sentiment virtuel de « vivacité » et de communauté. Toutefois, à mesure que la pandémie s'éloignait, l'on a constaté un retour aux expériences en personne, les spectacles en plein air gagnant en popularité en raison de leur lien avec les espaces locaux et la nature. Cette période a également été marquée par une augmentation prudente de la participation en personne aux spectacles sur scène jusqu'en 2021 et 2022, notamment en raison du besoin de distanciation sociale, de la flexibilité de la billetterie et des difficultés liées à la réouverture des salles, les zones rurales se montrant particulièrement réticentes à revenir aux spectacles en direct. Aux États-Unis, les appels au réexamen du modèle d'abonnement suggèrent des changements plus importants dans les préférences du public, les tendances de fréquentation et la programmation théâtrale.

En Allemagne, la pandémie a mis en évidence le déclin important du public du théâtre, accélérant une tendance de deux décennies à la baisse des abonnés et suscitant un regain d'intérêt pour l'engagement du public et l'esthétique numérique. Le programme Neustart Kultur prévoyait un financement pour la recherche sur le public. Le théâtre de Chur, en Suisse, est apparu comme un exemple réussi d'adaptation numérique, attirant un public plus large grâce à des formats en ligne innovateurs. Cette évolution vers des offres numériques et une réflexion sur les plateformes visait à améliorer l'adaptabilité et la participation, mais elle reflétait également une reconnaissance plus large de la nécessité de comprendre le comportement du public dans les espaces numériques et de s'y engager, un domaine sous-développé dans plusieurs pays du G7.

L'évolution du rôle des arts du spectacle

La fermeture forcée des salles de spectacle et le chômage provoqués par la COVID-19 ont mis en lumière les lacunes de l'économie culturelle et des arguments en faveur des villes créatives, ce qui a donné naissance à une nouvelle vague de discours sur les effets intrinsèques des arts sur l'empathie, la transformation sociale, la justice sociale et le bien-être^{233,234,235,236,237}. De nombreux organismes continuent d'éprouver des difficultés financières importantes ; les annulations et les reports se poursuivent des années après la levée des restrictions liées à la pandémie, bien que les effets ne soient pas ressentis universellement. Cette situation a conduit à une défense accrue de la valeur des arts du spectacle^{238,239}. Il existe un fossé entre le désir du secteur de revenir aux spectacles sur scène, les attentes des bailleurs de fonds en matière de résultats sociaux ou économiques et le désir du public de vivre des expériences axées sur le divertissement²⁴⁰. La pandémie a permis d'énumérer les façons dont l'écosystème des arts du spectacle modélise l'innovation, les soins, la résilience et la responsabilité publique. Pourtant, alors que les bailleurs de fonds considèrent de plus en plus les arts comme un moyen d'améliorer la qualité de vie, un fossé important s'est creusé entre les ambitions concernant le rôle des arts dans le bien-être et la capacité des arts du spectacle à atteindre ces résultats avec des ressources limitées. Cela met également en évidence l'ambiguïté de l'instrumentalisation de la politique sociale dans les arts, où le langage de l'incidence est davantage fondé sur son potentiel de défense de l'art que sur sa capacité réelle à améliorer notre compréhension des raisons qui expliquent comment l'engagement dans l'art peut affecter les auditoires, ou le public dans son ensemble^{241,242,243}.

Tout en reconnaissant qu'il existe une myriade de formes artistiques dans le secteur du spectacle sur scène, il est clair que le caractère unique des conditions de travail de ce secteur (périodes de répétition condensées, travail de préparation non rémunéré, travail intermittent, production saisonnière, etc.) accroît les exigences en matière de main-d'œuvre dans certaines collectivités. Cette situation est aggravée par la précarité des travailleurs indépendants, qui cumulent souvent plusieurs emplois mal rémunérés. Ici, l'invocation du rôle civique/social des arts risque de surcharger les travailleurs culturels avec la nécessité d'aborder les questions sociales en même temps que les réalisations artistiques et économiques.

Les modèles de financement ancrés dans une éthique de l'utilité néolibérale se heurtent à une contradiction implicite et problématique. La valeur des arts du spectacle est fondée sur leur contribution à la main-d'œuvre nationale et au PIB, et structurée sur un modèle d'échec du marché et de distinction par rapport au secteur commercial. Pourtant, les publics contemporains sont ambivalents par rapport à cette distinction. Afin de rivaliser avec les ressources publiques et philanthropiques limitées, les arts de la scène sont entrés dans une compétition pour démontrer leur impact, alors que les effets intrinsèques des arts du spectacle sur la qualité de vie et le bien-être sont extrêmement difficiles à quantifier. Cela met en évidence un défi plus large pour justifier l'intervention publique au Canada dans le domaine culturel, étant donné que le marché du travail n'est pas en mesure d'évaluer l'impact des arts du spectacle sur la qualité de vie et le bien-être.

Notes de terrain

Shape Afin de mettre en lumière les initiatives de défense des intérêts du secteur des arts du spectacle, voici un résumé des principales initiatives.

Un résumé détaillé figure à l'annexe 1

Des aides au revenu modernisées pour les artistes autonomes : De nombreuses voix se sont élevées pour réclamer la mise en œuvre d'un projet d'allocation universelle pour les artistes et d'un système d'assurance-emploi élargi qui tient compte de la situation particulière des artistes indépendants et qui prend en considération le travail invisible.

Financement et investissement permanents: La Coalition canadienne des arts et divers organismes de services aux arts ont plaidé en faveur d'un investissement permanent de 350 millions de dollars auprès de Patrimoine canadien et du Conseil des arts du Canada, en mettant l'accent sur un financement équitable des projets et des opérations dans toutes les provinces. Le Conseil des arts du Canada a augmenté son allocation aux nouveaux bénéficiaires, ce qui soulève des inquiétudes quant à l'allocation future des ressources lorsque ces candidats se qualifieront pour un financement de base.

Soutien spécifique à une région : Des organismes du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta ont souligné les disparités régionales en matière de financement et proposé que 15 millions de dollars par an soient alloués au soutien des arts du spectacle dans ces provinces par l'intermédiaire de Développement économique des Prairies Canada, plutôt que du Conseil des arts du Canada.

Financement pour l'inflation et la relance :

Sous l'égide de l'Association canadienne des organismes artistiques (CAPACOA), plusieurs OSA ont proposé de rendre permanent et d'augmenter le financement du Fonds du Canada pour la présentation des arts (FCPA) et du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine (DCAP) pour faire face à l'inflation et à la demande accrue, en particulier de la part de groupes et d'organismes méritant l'équité et cherchant à obtenir un financement d'urgence et de relance.

Financement pour l'inflation et la relance :

Un appel a été lancé pour augmenter le financement du Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts (FCFA) afin de soutenir la formation professionnelle.

Investissement dans la modernisation et l'accessibilité : On a plaidé en faveur d'un financement supplémentaire du Fonds du Canada pour les espaces culturels et du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs afin de soutenir la durabilité, la sécurité, l'accessibilité et la modernisation des espaces artistiques.

Coûts opérationnels/administratifs : L'Association professionnelle des théâtres canadiens (PACT) a fait pression pour que l'on augmente le pourcentage des dépenses administratives admissibles dans les initiatives de financement de Patrimoine Canada afin de faire face à l'augmentation des dépenses d'exploitation, en particulier dans les régions rurales.

Politique caritative et communication :

Il a été suggéré d'établir des partenariats avec les organismes de bienfaisance canadiens afin d'accroître la sensibilisation et le soutien aux dons de bienfaisance, d'évaluer les incitations fiscales et d'examiner l'incidence des modifications de l'impôt minimum de remplacement (IMR) sur les revenus des organismes de bienfaisance, alors que les organismes artistiques suggèrent de retarder la mise en œuvre de l'IMR proposé jusqu'à ce que son incidence sur les revenus des organismes de bienfaisance ait été déterminée.

Le tourisme en tant qu'investissement stratégique : Des recommandations ont été formulées en faveur de crédits d'impôt pour encourager la fréquentation des productions théâtrales canadiennes, ainsi que d'investissements dans des campagnes de promotion des spectacles sur scène canadiens en tant qu'expériences touristiques.

Crédits d'impôt pour les productions canadiennes : Propositions pour un système de crédit d'impôt pour le secteur du spectacle en présentiel afin d'attirer des productions à grande échelle et de stimuler la création d'emplois et les retombées économiques.

PRINCIPALES CONCLUSIONS

Les mesures de financement destinées aux organismes ne se répercutent pas toujours sur les artistes autonomes. La pandémie a révélé la précarité des artistes autonomes et les limites de l'aide apportée par les organismes. La COVID-19 a entraîné une perte substantielle de revenus, notamment chez les travailleurs autonomes, ce qui a poussé de nombreux artistes à chercher un autre emploi, certains d'entre eux ont même quitté définitivement le secteur. La PCU a été décrite comme une « bouée de sauvetage » pendant la pandémie ; elle constituait un modèle potentiel d'aide au revenu, à l'instar des régimes de sécurité sociale en France, en Italie et en Allemagne.

La pandémie a exacerbé les inégalités systémiques existantes dans le secteur culturel, affectant de manière disproportionnée les groupes marginalisés. Les difficultés liées aux emplois saisonniers, à la dépendance à l'égard des contrats temporaires, aux bas salaires, aux problèmes de santé mentale et d'épuisement professionnel, ainsi qu'à la discrimination ont été aggravées. La pandémie a été particulièrement précaire pour les femmes artistes, le personnel soignant et les travailleurs culturels racialisés et autochtones.

La pandémie a favorisé un contact direct et une collaboration sans précédent entre le secteur artistique et les décideurs gouvernementaux.

Le rôle des organismes de services artistiques (OSA) a été déterminant pour faciliter une prise de décision plus rapide, et les relations humaines ont joué un rôle clé dans l'évolution des politiques. Les bailleurs de fonds ont souligné la nécessité de prendre des décisions fondées sur des données et ont utilisé des expériences vécues comme sources de données. Les consultations, les assemblées générales et les rétroactions de la communauté sont considérées comme des sources de données opportunes et précieuses.

La relation entre l'intérêt du public et la viabilité économique a fait l'objet d'une discussion complexe. Cela a mis en évidence la tension entre les projets qui ont besoin de fonds publics pour survivre et l'interprétation du succès commercial comme un indicateur de l'intérêt public. À mesure que le contexte des arts du spectacle évolue, l'intérêt pour le rôle des arts dans le bien-être public s'accroît. Toutefois, peu d'attention a été accordée aux conditions de travail dans lesquelles ces services sont fournis.

Les priorités politiques ont influencé l'efficacité du financement de l'aide.

L'engagement proactif de certains gouvernements contraste avec les difficultés rencontrées par d'autres, ce qui souligne l'incohérence du soutien dans les différentes régions et la politisation du financement des arts. Les différences entre les politiques provinciales et territoriales ont donné lieu à des appels en faveur d'un financement décentralisé dans certaines régions (p. ex., les Prairies), ainsi qu'à des demandes de financement garanti pour le Conseil des arts du Canada.

PRINCIPALES CONCLUSIONS

Les fonds publics d'urgence étaient une bouée de sauvetage pour les organismes, en particulier pour ceux dont les revenus variaient en fonction des saisons (festivals, etc.) Le « triple bilan » des revenus, des subventions et des dons a changé. Le déclin du financement philanthropique et des recettes provenant du public indique une évolution des modèles d'affaires pour tenir compte de la diminution des abonnements, de la baisse du nombre de spectateurs qui reviennent et de la tendance à privilégier les événements expérientiels. Cette évolution se produit à un moment où les organismes subissent de fortes pressions.

Le langage de l'innovation a souvent été utilisé dans le contexte du financement d'un seul projet et a été critiqué comme pouvant étouffer la durabilité et la croissance à long terme au sein du secteur. Le financement des arts par projet a été critiqué pour sa logique néolibérale sur le plan de l'artiste individuel et pour son obstruction à la pérennité des organismes. Le soutien au fonctionnement est considéré comme essentiel à la survie des organismes artistiques.

Pendant la pandémie, les travailleurs des arts et de la culture se sont collectivement engagés à maximiser le temps et les ressources, à participer à des consultations publiques sur la sécurité du public et à donner la priorité au bien-être des artistes et de la collectivité dans son ensemble. Cela montre la capacité du secteur à proposer une programmation innovante dans des circonstances difficiles, ainsi que la valeur des « compétences non techniques » des travailleurs culturels. L'éthique de collaboration du secteur s'étend à l'ensemble de la collectivité, ce qui suggère que la collaboration intersectorielle avec des programmes non artistiques est viable, mais qu'elle nécessite des ressources opérationnelles substantielles et fiables pour être mise en œuvre.

La pandémie a mis en évidence la précarité de la propriété des bâtiments et la nécessité de disposer d'espaces de répétition et de présentation abordables. Pour la viabilité des organismes, il est essentiel d'explorer les lieux appartenant à la municipalité ou à la région, de donner la priorité aux espaces accessibles et de proposer des loyers abordables.

Malgré les ressources et les interventions dans le domaine de la création numérique, la production d'un contenu numérique de haute qualité se heurte à des difficultés. Le secteur a été fondé sur un modèle de « présentiel » qui exige des compétences très différentes de celles de la production numérique. Par conséquent, il y a eu une réticence à « passer au numérique », ainsi qu'une prise de conscience de la concurrence mondiale et des modèles de revenus limités pour la numérisation du spectacle sur scène.

PRIMA
GOOD FRIDAY 630
EASTER
830, 10 & 1130

CONCLUSION

Le rapport mondial 2022 de l'UNESCO, *RelPenser les politiques en faveur de la créativité – La culture, un bien mondial*, affirme que la créativité est une source inépuisable, mais que pour faciliter la création, il faut mettre en place les cadres et les stratégies nécessaires en matière de droits économiques et sociaux pour que les artistes puissent exercer un travail décent et contribuer pleinement au développement de la société²⁴⁴. La pandémie de COVID-19 a constitué un moment critique pour le secteur artistique canadien qui a révélé de profondes vulnérabilités et des inégalités systémiques qui sous-tendent depuis longtemps le contexte de l'emploi pour les artistes. Nos recherches nous ont permis de comprendre que ces problèmes touchent l'ensemble du secteur des arts du spectacle dans les pays du G7. La dure réalité des pertes d'emplois, des réductions de revenus et de l'exode des créateurs a mis en lumière la précarité des artistes autonomes et les lacunes du cadre financier, et appelé à une révision du rôle du secteur public dans l'avenir de la création et de la production au Canada.

L'évolution de la philanthropie, de l'engagement du public, de la pénurie de main-d'œuvre et des coûts de production a remis en question le modèle « mixte » ou « équilibré », selon lequel les organismes artistiques à but non lucratif s'appuient sur une combinaison de recettes publiques, privées et gagnées. Il faut reconnaître que si les organismes évoluent inévitablement, leur évolution est entravée par des ressources humaines et financières limitées et par la lassitude de l'ensemble du secteur.

Bien que cette recherche vise à comprendre les incidences de la pandémie de COVID-19 sur le secteur du spectacle sur scène, il est important de reconnaître les limites inhérentes à la portée de ce rapport. Les résultats de recherches plus larges menées par le G7 montrent qu'il est nécessaire d'investir massivement dans l'éducation artistique, d'inciter les jeunes à s'engager, de se pencher sur les besoins politiques et législatifs liés à l'impact de l'IA sur les artistes et la production culturelle, et sur les effets pressants des changements climatiques sur les arts de la scène. Ces éléments ont été reconnus comme de futurs domaines de recherche et ont été pris en compte dans nos recommandations.

Voici une série de recommandations fondées sur les conclusions du projet Préparation à une pandémie dans les arts du spectacle.

RECOMMANDATIONS

1. Commission research on income supports for individual artists

Commander des recherches sur le soutien au revenu pour les artistes autonomes

Cette recherche devrait :

- Fournir un aperçu des incidences artistiques, économiques et sociales de la PCU sur les communautés artistiques.
- Inclure une analyse interprovinciale/territoriale du soutien actuel aux artistes et de son incidence sur les communautés associées.
- Intégrer un examen des modèles de carrière existants dans les arts du spectacle pour comprendre la dynamique de l'emploi et de la précarité dans les carrières artistiques. Cette analyse devrait se concentrer sur l'influence de facteurs tels que la race, le sexe, le statut socioéconomique et la situation géographique sur ces modèles.
- Considérer le travail invisible dans les arts et ses liens avec la race, le sexe et le statut socioéconomique.
- Faire en sorte que les associations de services artistiques recueillent l'avis des artistes sur les structures de financement existantes, y compris les recommandations formulées par les artistes pour servir de base aux futures structures de soutien.
- Évaluer les mesures de protection contre l'augmentation du coût de la vie et ses effets sur les communautés artistiques.
- Accroître les ressources en santé mentale pour répondre aux besoins en ce domaine dans les communautés artistiques.

À prendre en considération :

1. La PCU a été décrite comme une « bouée de sauvetage » pour de nombreux artistes, et l'allocation universelle a souvent été citée comme une solution privilégiée pour compenser la précarité et renforcer la vitalité de la création artistique. La précarité des revenus des artistes, en particulier après la PCU, et les défis auxquels sont confrontés les travailleurs artistiques pour concilier plusieurs emplois soulignent la viabilité des solutions comme l'allocation universelle par rapport aux subventions à des projets ou au soutien de « ruissellement » de la part des organismes. Les recherches susmentionnées fourniraient une base complète pour un système de sécurité sociale de compensation pour les travailleurs créateurs.

RECOMMANDATIONS

2. Dynamiser les mécanismes d'octroi de subventions

Les conseils et partenaires de financement des arts devraient :

- Maintenir des redditions de compte flexibles et des processus de demande simplifiés.
- Commander des recherches sur l'efficacité des subventions de projets en tant que mécanisme de soutien organisationnel et individuel.
- Mettre en place un soutien cohérent au fonctionnement pour les organismes artistiques.
- Évaluer les conséquences de la priorité accordée aux bénéficiaires de premières subventions sur la viabilité à long terme.
- Soutenir les organismes dans leurs transitions en matière de financement.
- Établir un réseau permanent de collaboration entre les conseils afin d'évaluer les mécanismes d'octroi et de vérification et d'améliorer la communication.

À prendre en considération:

1. L'importance du programme de la Subvention salariale d'urgence du Canada suggère que le soutien opérationnel de base des organismes est important. Les consultations avec les parties prenantes ont démontré qu'un financement opérationnel fiable et constant est essentiel au succès des organismes artistiques.
2. Les difficultés du personnel liées à la gestion et à la demande de financement auprès des différents conseils des arts et des différents niveaux de gouvernement ont été mises en évidence. Pour alléger la charge administrative des artistes, il conviendrait d'envisager des paramètres de financement centralisés (avec des exigences minimales en matière de reddition de comptes).
3. L'inégalité entre les organismes déjà subventionnés et ceux qui ne l'ont pas encore été a limité l'accès au soutien et s'est ajoutée aux questions préexistantes concernant l'attribution des subventions artistiques au Canada. Si la priorité accordée aux nouveaux candidats a permis d'atténuer certaines inégalités, elle a également créé un flux de demandes.
4. Nos recherches ont mis en évidence la nécessité de redistribuer les fonds à un plus large éventail d'organismes. Au cours de ce processus, des ressources devraient être déployées pour compenser l'impact négatif de la diminution du financement. Cela inclut des incitations à la coproduction et à la collaboration, ainsi qu'un investissement dans des stratégies de partenariat.

RECOMMANDATIONS

3. Soutenir la transformation organisationnelle dans les arts du spectacle

Le gouvernement du Canada devrait encourager la transformation organisationnelle dans le domaine des arts, en collaboration avec le Conseil des arts du Canada et les organismes provinciaux et territoriaux de financement des arts, en mettant l'accent sur les points suivants :

A) Recherche et développement :

- Affecter des fonds spécifiquement à la recherche et au développement de nouvelles formes artistiques, de stratégies d'engagement du public ou de modèles opérationnels.
- Commander des recherches sur l'efficacité du financement de la « transformation » et sur les obstacles à la mise en œuvre de nouveaux modèles organisationnels.
- Soutenir le travail des plateformes de plaidoyer et de recherche (Imagine Canada, PhiLab, Mobilisation culturelle (Mass Culture)) afin d'accroître la mobilisation des connaissances entre les arts et le secteur bénévole au sens large.

B) Incitations financières et soutien financier :

- Proposer des programmes de subvention à long terme (3 à 5 ans minimum) destinés aux organismes qui cherchent à transformer leurs modèles d'affaires et à développer de nouvelles technologies. L'accent doit être mis sur la transformation organisationnelle durable plutôt que sur l'innovation à court terme.
- Offrir des allègements fiscaux ou des crédits d'impôt aux organismes qui investissent dans les nouvelles technologies et la formation, ou qui participent à des collaborations intersectorielles.

C) Redressements réglementaires et législation de soutien :

- Veiller à ce que les réglementations soient suffisamment souples pour s'adapter aux formes nouvelles et émergentes de spectacles sur scène, y compris les spectacles en plein air, in situ ou des sites non traditionnels.
- Apporter un soutien et des conseils clairs sur les droits de propriété intellectuelle, en particulier dans le contexte des présentations et des collaborations numériques.
- Créer une plateforme de communication entre les différents syndicats afin d'assurer la transparence de la réglementation.

D) Partenariats intersectoriels :

- Encourager les partenariats entre les organismes artistiques et les établissements d'enseignement supérieur, le secteur commercial et le tiers secteur (bénévole).
- Établir des cadres pour un partage abordable et équitable des ressources entre les organismes artistiques.
- Faciliter les programmes d'échanges internationaux ou les coproductions pour permettre aux organismes d'apprendre des pairs internationaux et de collaborer avec eux.
- Financer et animer des ateliers, des séminaires et des cours axés sur les nouveaux médias, les outils numériques, le développement des auditoires et d'autres domaines pertinents.

RECOMMANDATIONS

E) Partage des ressources :

- Créer des voies pour favoriser le partage de l'espace physique, de la main-d'œuvre et des matériaux entre les artistes et les organismes artistiques pour assurer une durabilité à long terme.
- Projets pilotes d'infrastructures physiques partagées entre les autorités municipales/ régionales et les organismes artistiques à but non lucratif (centres culturels, centres dans les centres-villes, espaces polyvalents, etc.)
- Élaborer des politiques visant à assurer une gestion équitable des infrastructures artistiques dans le cadre de projets impliquant plusieurs parties prenantes

À prendre en considération :

1. Notre recherche a démontré que les organismes d'arts du spectacle doivent donner la priorité à la transformation organisationnelle, mais compte tenu de la précarité des travailleurs culturels, cette transformation doit être un processus soutenu et appuyé. Des fonds doivent être investis dans des alternatives au modèle d'abonnement, dans des partenariats intersectoriels et dans le partage des ressources pour soutenir la pérennité de l'environnement et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
2. Contrairement aux modèles de financement traditionnels qui se concentrent sur des projets à court terme ou axés sur l'innovation, les organismes de financement des arts devraient donner la priorité aux changements durables et à long terme, en collaboration avec des partenaires à but non lucratif, du secteur privé et du secteur universitaire.
3. La reconnaissance de la nature prolongée de la reprise après une pandémie doit intervenir dans la planification des politiques. Celles-ci doivent être conçues pour soutenir la croissance transformationnelle plutôt que de simplement conserver les structures existantes et veiller à ne pas redoubler le fardeau des arts en tant qu'outil de reconstruction et de revitalisation de la société après une pandémie.

RECOMMANDATIONS

4. Investir dans des stratégies de numérisation et d'engagement du public dans les organismes d'arts de la scène

Le gouvernement du Canada, en collaboration avec le Conseil des arts du Canada et les organismes provinciaux et territoriaux de financement des arts, devrait investir dans des stratégies de numérisation et de développement des auditoires : :

Développement et engagement des auditoires :

- Soutenir des programmes qui impliquent diverses communautés, en rendant les arts du spectacle plus accessibles et en attirant de nouveaux publics.
- Établir des voies d'échange de connaissances entre les arts du spectacle commerciaux et les arts du spectacle subventionnés.
- Encourager les collaborations à long terme entre les secteurs des arts et de la culture et du tourisme.
- Promouvoir les partenariats avec les universités et les organismes de services artistiques afin d'accroître le rôle de la recherche sur les publics dans les arts du spectacle.
- Soutenir l'utilisation de l'analyse des données pour comprendre les comportements et les préférences du public, afin d'aider les organisations à prendre des décisions éclairées sur leurs stratégies de transformation.

Offrir des formations sur les compétences numériques et les stratégies de numérisation

- Financer ou fournir des espaces où les organismes peuvent essayer de nouvelles formes de prestation, telles que des expériences immersives ou interactives.
- Élaborer et financer des programmes de formation complets axés sur les compétences numériques pour les artistes, les administrateurs artistiques et les techniciens.
- Augmenter les fonds dédiés au soutien des projets intégrant les technologies numériques dans le spectacle sur scène
- Investir dans des infrastructures de développement qui permettent une diffusion en direct et une distribution numérique de haute qualité, en particulier dans les zones rurales et celles qui ne disposent pas de ressources suffisantes.
- Fournir des ressources pour embaucher du personnel dans le domaine du marketing numérique afin d'aider les organismes à promouvoir efficacement leurs offres transformées.

RECOMMANDATIONS

À prendre en considération :

1. Les organismes ont indiqué qu'ils avaient besoin de données, mais qu'ils craignaient de trop sonder leurs membres ou qu'ils ne disposaient pas des compétences et des capacités nécessaires pour le faire. Des partenariats avec le monde universitaire permettraient de renforcer la collecte et l'analyse des données, en particulier dans des domaines évolutifs tels que les recherches sur les auditoires. Des projets à grande échelle, à long terme et coordonnés, permettraient également d'améliorer la communication et le partage des données entre les organismes afin de renforcer les ensembles de données et d'offrir des résultats fiables.
2. Le manque de compétences et de savoir-faire numériques a limité l'efficacité et la longévité des organismes qui ont adopté des formats en ligne de création artistique et d'administration. Un système de formation et d'éducation plus solide et mieux coordonné, pouvant être déployé à la fois dans les périodes établies et hors de l'ordinaire, contribuerait à réduire les inégalités d'accès et à mieux exploiter les possibilités du numérique, tant sur le plan artistique que sur le plan administratif.

RECOMMANDATIONS

5. Donner la priorité à la lutte contre le racisme, à l'équité et à l'accessibilité dans les arts du spectacle en direct

Les gouvernements, les bailleurs de fonds et les organismes artistiques doivent continuer à soutenir la lutte contre le racisme, l'équité et l'accessibilité dans les arts du spectacle, en mettant l'accent sur les éléments suivants :

- Élaborer et appliquer des politiques qui garantissent des pratiques équitables en matière de recrutement, de rétention et de promotion. Il s'agit notamment de rechercher activement des candidatures diversifiées et de définir des critères d'avancement clairs et impartiaux.
- Réaliser un audit d'accessibilité des espaces physiques et numériques et mettre en place les modifications nécessaires. Former le personnel aux meilleures pratiques en matière d'accessibilité et d'inclusion.
- Soutenir les initiatives qui encouragent la pleine mise en œuvre des appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada et qui s'attaquent aux défis posés par les structures coloniales de collecte de données, d'exploitation et d'établissement de rapports pour les artistes et les organismes autochtones.
- Fournir des ressources en matière de santé mentale aux travailleurs du secteur artistique et soutenir les meilleures pratiques en matière d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Considerations:

1. La pandémie a exacerbé les problèmes de santé mentale et d'épuisement professionnel et a mis en lumière le racisme systémique et les problèmes d'accès dans le secteur artistique. La mise en œuvre d'un soutien solide à la santé mentale et de mesures concrètes en faveur de l'équité dans le cadre d'un vaste changement transformationnel au sein des organismes concernés est cruciale pour le développement d'un écosystème artistique diversifié.

RECOMMANDATIONS

6. Créer des voies pour le partage de l'espace physique, du travail et des matériaux entre les artistes et les organismes artistiques pour assurer leur pérennité.

Afin d'assurer la pérennité du secteur du spectacle sur scène tout en atténuant les risques d'embourgeoisement, les autorités fédérales, provinciales/territoriales et municipales devraient :

- Encourager le partage des ressources entre les organismes artistiques en créant des espaces polyvalents abordables.
- Soutenir les lieux de spectacles par le biais de mécanismes d'investissement et de nouveaux projets de partenariat entre les autorités municipales et les organismes artistiques.
- Élaborer un cadre politique global pour répondre aux impacts négatifs potentiels de l'embourgeoisement sur les communautés artistiques, y compris des mesures visant à contrôler les augmentations de loyer.
- Encourager et soutenir l'adoption de pratiques durables dans la production, le fonctionnement et la gestion des installations.
- Encourager les projets écologiques et éducatifs en matière de gestion de crise dans le contexte de catastrophes environnementales.
- Définir des stratégies pour inciter le partage des ressources afin de réduire l'impact environnemental des productions à grande échelle.

À prendre en considération

1. L'ensemble du secteur doit sans plus tarder prendre en compte la durabilité environnementale et l'impact sur l'environnement pour qu'il puisse faire face à la crise climatique et se prémunir contre les effets d'éventuelles catastrophes environnementales.
2. Les rapports sur les défis que posent l'infrastructure physique et sa contribution à la précarité actuelle signifient qu'il est nécessaire de repenser le rôle important des bâtiments. Les préoccupations concernant la pérennité des organismes et les questions environnementales suggèrent que le partage des ressources est essentiel pour la santé à long terme du secteur des arts du spectacle.
3. Les consultations auprès des parties prenantes ont mis en évidence le rôle des artistes dans la revitalisation des centres-villes inoccupés. Si cette approche est envisagée, des solutions politiques doivent être mises en place pour compenser les impacts négatifs potentiels de l'embourgeoisement sur le coût élevé de la vie. Les solutions potentielles comprennent une augmentation de l'infrastructure appartenant à la municipalité ou à la région, exploitée en partenariat avec les organismes artistiques.

RECOMMANDATIONS

7. Établir un rôle fondamental pour les arts en tant que dimension centrale de la vie civique au Canada

Le gouvernement du Canada, en collaboration avec le Conseil des arts du Canada et les organismes de financement des arts, devrait créer un système de soutien substantiel et permanent pour le secteur des arts :

- Augmenter le soutien opérationnel aux organismes de services artistiques afin de maintenir la communication entre le gouvernement, les organismes artistiques et les artistes
- Investir des ressources dans la promotion des arts en tant que dimension fondamentale de la vie publique et civique, en s'éloignant des arguments instrumentalistes concernant la valeur publique des arts.
- Renforcer les efforts visant à accroître l'importance des arts dans la société et à intégrer davantage l'éducation artistique dans les systèmes éducatifs provinciaux et territoriaux.
- Investir dans les projets artistiques scolaires et publics.
- Investir dans des mesures d'incitation pour le public (p. ex., des laissez-passer culturels pour les jeunes) et dans des études sur le public qui examinent l'impact et la valeur des arts et de la culture.

À prendre en considération :

1. Les rapports qui ont révélé une communication accrue entre le gouvernement, les décideurs politiques, les bailleurs de fonds, les artistes et les organismes ont été essentiels non seulement pour un soutien financier rapide et adapté, mais aussi pour la santé mentale et le bien-être des travailleurs du secteur artistique.
2. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l'importance d'initiatives unifiées et cohérentes en matière de lobbying et de plaidoyer, ainsi que la pertinence de la communication des organismes de services artistiques avec de multiples parties prenantes.
3. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence les défis posés par les mandats politiques néolibéraux et instrumentalistes. Pour revitaliser le secteur des arts du spectacle, il faudrait réinvestir substantiellement dans le rôle central des arts dans la société, qui redéfinit la compréhension des arts en tant que dimension intégrale de la vie publique, au-delà de leur potentiel dans les dimensions politiques, sociales et économiques²⁴⁵.

Annexe 1

Conseil des arts du Canada et Patrimoine canadien

Financement permanent, investissements indexés et subventions de base

Sous l'impulsion de la Coalition canadienne des arts, de nombreux organismes de services aux arts (Association for Opera in Canada, Theatre Calgary, etc.) ont commencé à réclamer un investissement permanent de 350 millions de dollars de Patrimoine canadien et du Conseil des arts du Canada, et à demander qu'on accorde des montants égaux de financement de projets et de fonctionnement dans les provinces de l'Ouest et les provinces de l'Est^{246,247}.

En même temps, des pressions ont été exercées en faveur d'un investissement adéquat et indexé dans les arts par le biais de subventions de base (au Conseil des arts du Canada et à la Direction générale des arts du ministère du Patrimoine canadien)²⁴⁸. En 2022-2023, le Conseil a alloué 27 % de son financement de projet, soit 56,7 millions de dollars, à 2 498 nouveaux bénéficiaires, dépassant ainsi son engagement de consacrer au moins 20 % à de nouveaux bénéficiaires²⁴⁹. Si l'accent mis par le Conseil sur les nouveaux bénéficiaires a permis d'augmenter considérablement le nombre de nouveaux candidats, il a suscité des inquiétudes quant aux implications à long terme de cette stratégie, étant donné que 700 à 900 de ces organismes pourront bientôt prétendre à un financement de base, ce qui risque de peser sur les ressources^{250,251}.

Plaidoyer en faveur d'un soutien spécifique à la région

Un groupe d'organismes d'arts du spectacle basé au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta a plaidé collectivement en faveur de changements substantiels dans le financement des arts au Canada, notant un écart de financement insoutenable pour l'avenir des arts et de la culture dans les Prairies. Soulignant le fait que le gouvernement du Canada ne peut pas demander au Conseil des arts du Canada, une société d'État indépendante, de corriger les inégalités de financement entre les régions, la coalition d'organismes a proposé que 15 millions de dollars soient distribués chaque année pour soutenir les arts de la scène dans les Prairies, mais que l'argent soit administré par Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), et non par le Conseil des arts du Canada²⁵². En positionnant plus ouvertement les arts dans le domaine du développement économique, cette coalition a plaidé pour l'inclusion des arts du spectacle dans le mandat de PrairiesCan, en soulignant la contribution substantielle du secteur à l'économie et aux collectivités de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba.

Ministère du Patrimoine canadien

Financement pour l'inflation et la relance

En octobre 2022, l'Association canadienne des arts de la scène (CAPACOA) a préconisé de rendre permanents les investissements supplémentaires de huit millions de dollars par an dans le Fonds du Canada pour la présentation des arts (FCPA) et de deux millions de dollars par an dans le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine (DCAP), suggestion budgétaire qu'ont approuvée les principaux organismes artistiques, les

conseils des arts et les organismes de services aux arts dans tout le pays (annexe 1)²⁵³ Ces deux programmes, dont les portefeuilles de financement n'ont pas été ajustés pour tenir compte de l'inflation ni de l'augmentation de la demande, ont vu affluer de nouveaux clients provenant de groupes ayant droit à l'équité, ainsi que de nouveaux organismes cherchant à obtenir un financement d'urgence et de relance^{254,255,256}.

In addition to the suggested permanence of the CAPF and BCAH, leading organizations advocated for an increase of \$30 million per year in these two programs to support the adaptation and growth of the live performance sector in the post-pandemic era.²⁵⁷

Augmenter les investissements dans la formation artistique

En réponse au besoin d'un soutien équitable à la formation professionnelle, la Coalition canadienne des arts, l'Association professionnelle des théâtres, l'IATSE (Alliance internationale des employés de la scène et des projectionnistes des États-Unis et du Canada) et la Compagnie d'opéra canadienne ont suggéré une augmentation du Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts (FCFSA) afin de fournir un soutien équitable à la formation professionnelle, de lancer des projets de formation dirigés par les producteurs et diffuseurs artistiques et d'aider les travailleurs de la scène et de la production à acquérir les compétences nécessaires pour poursuivre leur carrière dans tous les secteurs de l'industrie (film, télévision, théâtre, concerts, etc.)^{258,259,260}

Investir dans la modernisation et l'accessibilité des espaces culturels

Les organismes artistiques et les OSA ont demandé un financement annuel permanent supplémentaire de 54 millions de dollars pour le Fonds du Canada pour les espaces culturels et un financement permanent de 500 millions de dollars pour le Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (PBCVI) afin de soutenir les immobilisations et l'infrastructure et de rendre les espaces artistiques pérennes, écologiques, sécuritaires, accessibles et modernisés^{261,262}; certains ont recommandé un investissement de 100 millions de dollars pour financer les mises à niveau de la pérennité, les améliorations de l'infrastructure et l'atténuation des changements climatiques²⁶³.

Augmenter les coûts de fonctionnement et administratifs

La Professional Association of Canadian Theatres (Association professionnelle des théâtres canadiens) a fait pression pour qu'on augmente les dépenses administratives admissibles et les allocations dans les programmes de financement de Patrimoine canadien (p. ex., de 15 % à 30 %) ; elle a noté que les dépenses de fonctionnement des groupes de théâtre ont augmenté substantiellement, en particulier dans les régions rurales du pays, où les coûts administratifs ont apparemment augmenté de jusqu'à 41 %. Cette escalade des dépenses de fonctionnement affecte considérablement la stabilité financière des organismes de théâtre à travers le Canada ; en effet, 38 % de ces entités ont déclaré un déficit ou exprimé des préoccupations importantes quant à leur viabilité à long terme²⁶⁴.

La politique de bienfaisance, l'incitation au don et le tourisme en tant que stratégie

Politique de bienfaisance et communication

Il y a eu une vague de plaidoyer visant à renverser la tendance à la baisse des dons de bienfaisance dans les arts et le secteur caritatif en général. Orchestres Canada a suggéré que le gouvernement du Canada s'associe aux organismes de bienfaisance canadiens pour sensibiliser le public à la valeur des dons de bienfaisance, soutenir la recherche sur les motivations des donateurs et évaluer l'incidence des incitations fiscales pour les dons de bienfaisance²⁶⁵. Le secteur s'inquiète beaucoup de l'impact des changements proposés pour l'impôt minimum de remplacement (IMR) sur les revenus des organismes de bienfaisance ; d'ailleurs, les organismes artistiques ont suggéré de retarder la mise en œuvre de l'IMR jusqu'à ce que son incidence sur les revenus des organismes de bienfaisance soit déterminée^{266,267}.

La plupart des théâtres canadiens sont à but non lucratif et dépendent fortement des dons, mais l'incitation fiscale pour les dons de plus de 200 dollars varie considérablement d'une province à l'autre : le Québec offre le taux le plus élevé (24 %) et l'Ontario le taux le plus bas (11 %). La Canadian Actors' Equity Association (CAEA) a relevé les inégalités provinciales en matière d'incitations fiscales pour les dons de bienfaisance et a suggéré la mise en place d'un système fédéral d'incitations fiscales pour les dons de bienfaisance qui uniformiserait et augmenterait les incitations fiscales pour les dons dans l'ensemble du pays²⁶⁸.

Une coalition d'organisations a plaidé en faveur d'une augmentation de 20 millions de dollars par an du volet « Incitatifs aux fonds de dotation » du Fonds du Canada pour l'investissement en culture (FCIC) de Patrimoine canadien pour les bénéficiaires existants du secteur des arts de la scène. Le programme d'incitation aux fonds de dotation offre une incitation publique qui, historiquement, a égalé chaque dollar de don privé aux fonds de dotation, avec jusqu'à un dollar de financement public pour stimuler les efforts de collecte de fonds. Une coalition d'organismes traditionnels a approuvé cette augmentation, notamment les grands orchestres symphoniques du pays, les compagnies de ballet, les compagnies d'opéra, les compagnies théâtrales à gros budget (Shaw Festival et Stratford Festival) et les grandes institutions culturelles (Banff Centre, Centre des arts de la Confédération, Centre Segal des arts de la scène.)^{269,270}

Outre les mesures spécifiques visant à encourager les dons de bienfaisance, l'on a formulé d'autres recommandations à l'intention des effectifs. Affaires/Arts (Business for the Arts) a recommandé d'offrir des avantages fiscaux aux bénévoles et d'intégrer des stratégies d'embauche des nouveaux arrivants ; d'accroître le soutien à la formation et au renforcement des capacités ; d'investir dans des parcours de développement du leadership et d'alléger la dette étudiante des diplômés travaillant dans le secteur SBL ; d'améliorer l'alignement des programmes d'emploi pour les jeunes existants tels que Jeunesse Canada au travail et Emplois d'été Canada, afin de mieux répondre aux besoins du secteur ; et de réorganiser le système d'assurance-emploi afin d'inclure les travailleurs créateurs autonomes et les travailleurs itinérants²⁷¹.

Le tourisme en tant qu'investissement stratégique

47 Il est recommandé de mettre en place un crédit d'impôt pour encourager les particuliers à acheter des billets pour des productions théâtrales canadiennes et que le gouvernement du Canada investisse dans une campagne de publicité visant à promouvoir les spectacles sur scène canadiens en tant qu'expérience

touristique et à encourager les spectateurs à revenir²⁷². Les investissements provinciaux dans le tourisme local (Staycation Ontario (Vacances en Ontario), New Brunswick's Invitation Strategy (L'Invitation), etc.) ont modélisé l'intégration manifeste des arts dans le développement touristique²⁷³.

Crédits d'impôt pour les productions canadiennes

Citant les investissements étrangers dans l'industrie cinématographique et télévisuelle canadienne comme source de création d'emplois, l'IATSE et la Canadian Actor's Equity Association ont recommandé la mise en place d'un système de crédit d'impôt similaire pour le secteur du spectacle sur scène. Les syndicats ont suggéré qu'un système de crédit d'impôt inciterait à attirer des productions à grande échelle, à créer des emplois et à générer des retombées économiques²⁷⁴.

Soutien au revenu pour les artistes autonomes

Extension de l'assurance-emploi

La mise en place d'un système d'assurance-emploi pour les artistes autonomes a fait l'objet d'un appel pressant. Le système actuel, qui permet aux travailleurs autonomes d'opter partiellement pour les prestations spéciales, mais les exclut des prestations courantes, a conduit à la proposition d'une phase de transition où tous les travailleurs peuvent accéder aux prestations, garantissant une couverture complète tout en maintenant l'admissibilité basée sur les cotisations^{275,276}.

Extension de l'assurance-emploi

La mise en place d'un système d'assurance-emploi pour les artistes autonomes a fait l'objet d'un appel pressant. Le système actuel, qui permet aux travailleurs autonomes d'opter partiellement pour les prestations spéciales, mais les exclut des prestations courantes, a conduit à la proposition d'une phase de transition où tous les travailleurs peuvent accéder aux prestations, garantissant une couverture complète tout en maintenant l'admissibilité basée sur les cotisations^{277,278}.

Dans le cadre de la réforme du système d'assurance-emploi, l'Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick (AAPNB) a noté que les principes suivants devraient être pris en compte :

- les prestations d'assurance-emploi devraient être transférables et cumulatives, être liées à un individu et recueillir les cotisations de tous les types de travail (emploi rémunéré, travail indépendant, artistique et non artistique) ;
- le seuil d'éligibilité à l'assurance-emploi devrait être suffisamment bas pour que les artistes puissent y prétendre ;
- les artistes autonomes ne devraient pas être tenus de payer à la fois les cotisations patronales et salariales pour avoir accès aux prestations courantes ; et
- le travail invisible devrait être pris en compte dans le calcul des honoraires et des prestations. Le travail invisible comprend tout le temps consacré aux activités qui précèdent inévitablement la présentation d'un produit artistique final, y compris la préparation et la formation, la recherche et la création, la mise en réseau, la diffusion et la promotion de l'œuvre d'art²⁷⁹.

Endnotes

- 1 Paquette J., Beaugregard D., and Gunter, C. (2017). Settler Colonialism and Cultural Policy: The Colonial Foundations and Refoundations of Canadian Cultural Policy, *International Journal of Cultural Policy*, 23.3, 269-284. <https://doi.org/10.1080/10286632.2015.1043294>
- 2 Brison, J D. (2005). *Rockefeller, Carnegie, and Canada: American Philanthropy and the Arts and Letters in Canada*. McGill-Queen's University Press.
- 3 Saint-Pierre, D. and Gattinger, M. Editors. (2021). *Cultural Policy: Origins, Evolution, and Implementation in Canada's Provinces and Territories*. University of Ottawa Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1jpf1rm>
- 4 Gattinger, M. (2017). *The Roots of Culture, the Power of Art: The First Sixty Years of the Canada Council for the Arts*. McGill-Queen's University Press. <https://doi.org/10.1515/9780773552685>
- 5 Department of Canadian Heritage, Government of Canada. (2023). Creative Export Strategy. <https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/exporting-creative-industries/creative-export-strategy.html>
- 6 Saskatchewan Arts Alliance. (2016). Culture and Arts: A New Approach Annual Analysis of the Federal Budget from the Perspective of the Cultural Sector. https://massculture.ca/wp-content/uploads/2022/02/Budget_Analysis_2016_v2.pdf
- 7 Hill, K. (2021). Canadians' Arts Participation, Health, and Well-Being. *Hill Strategies Research Incorporated*. https://hillstrategies.com/wp-content/uploads/2021/02/sia53_arts_wellbeing.pdf
- 8 Saifer, A. (2023). Arts for Social Change Philanthropy and the Rhetoric of Effects. *Canadian Philanthropy Partnership Research Network*. <https://philab.uqam.ca/en/home-blog/arts-for-social-change-philanthropy-and-the-rhetoric-of-effects/>
- 9 Singh, V. (2004). Economic Contribution of Culture in Canada. *Culture, Tourism and the Centre for Education Statistics Division, Statistics Canada*. <https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/81-595-m/81-595-m2004023-eng.pdf>
- 10 Saint-Pierre, D. and Gattinger, M. Editors. (2021). *Cultural Policy: Origins, Evolution, and Implementation in Canada's Provinces and Territories*. University of Ottawa Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1jpf1rm>
- 11 Arts Nova Scotia. (2016). Annual Report 2015-16. https://artsns.ca/sites/default/files/2019-08/ans_annual_report_2015-16_.pdf
- 12 Ontario Arts Council. (2014). Vital Arts and Public Value. <https://www.arts.on.ca/oac/media/oac/Publications/strategic%20plan/Vital-Arts-and-Public-Value.pdf>
- 13 Ontario Arts Council. (2017). Impressions of the Impact of the Arts on Quality of Life and Well-being in Ontario. https://www.arts.on.ca/oac/media/oac/Publications/Research%20Reports%20EN-FR/Social%20Impacts%20of%20the%20Arts/Quality-of-Life-and-Well-Being-Report_Final_EN_Accessible.pdf
- 14 Bhatiasevi, V. and Dutot, V. (2014). Creative Industries and Their Role in the Creative Value Chain—A Comparative Study of SMEs in Canada and Thailand. *International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management*. 18, 5-6: 466-480. <https://doi.org/10.1504/IJEIM.2014.064721>
- 15 canadianart. (2019). Culture Industries Have \$58.9 Billion Impact in Canada. *canadianart*. <https://canadianart.ca/news/culture-industries-have-58-9-billion-impact-in-canada/>
- 16 Ontario Arts Council. (2022). What is the Return on Ontario's Investment in the Arts? https://www.arts.on.ca/oac/media/oac/Publications/Research%20Reports%20EN-FR/Pocket%20and%20Quick%20Stats/OAC_Arts_Brochure_2022_EN.pdf

- 17 British Columbia Arts Council. (2014). Strategic Plan 2014-2018. https://www.bcartscouncil.ca/app/uploads/sites/508/2019/06/strategic_plan_2014-2018_may2014.pdf
- 18 Canadian Association for the Performing Arts/Association Canadienne Des Organismes Artistiques. (2018). The Arts Sector is Taking the Digital Shift. <https://capacoa.ca/en/2018/05/taking-the-digital-shift/>
- 19 Nordicity. (2021). Arts in a Digital World 2020: Refresh of Jurisdictional Digital Strategies, Policies, and Initiatives. [https://www.nordicity.com/de/cache/work/171/EN-AIDW_Update_2020-Final_Report-20210121_FINAL-s%20\(1\).pdf](https://www.nordicity.com/de/cache/work/171/EN-AIDW_Update_2020-Final_Report-20210121_FINAL-s%20(1).pdf)
- 20 Canadian Association for the Performing Arts/Association Canadienne Des Organismes Artistiques and Hill Strategies. (2019). Vitality and Impact of Arts Presenting. https://capacoa.ca/documents/research/Vitality_impact2019.pdf
- 21 Brault, S. (2019). A Journey Across the North. *Canada Council for the Arts*. <https://canadacouncil.ca/spotlight/2019/09/a-journey-across-the-north>
- 22 O'Connor, J. (2022). Working Paper - Reset: Art, Culture and the Foundational Economy. *University of South Australia*. <https://resetartsandculture.com/wp-content/uploads/2022/02/CP3-Working-Paper-Art-Culture-and-the-Foundational-Economy-2022.pdf>
- 23 Saifer, A. (2023). Arts for Social Change Philanthropy and the Rhetoric of Effects. *Canadian Philanthropy Partnership Research Network*. <https://philab.uqam.ca/en/home-blog/arts-for-social-change-philanthropy-and-the-rhetoric-of-effects/>
- 24 Saifer, A. (2018). Nation, Race, and the Cultural Political Economy of Art for Social Change Philanthropy in Canada. PhD Dissertation, *Queen's University*. <https://www.proquest.com/openview/6f11f5c1e50151b174357f1ba4e4fdaf/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y>
- 25 Frey, B. S. (2007). "What Values Should Count in the Arts? The Tension between Economic Effects and Cultural Value." *Beyond Price*, edited by M. Hutter and D. Throsby, 261–69. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511793820.016>
- 26 Chin M. (2021). Sacrificial Entrepreneurship: The Political Economy of Queer and Trans of Color Community Arts under Neoliberalism. *Journal of Homosexuality*. 68.8, 1371-1392. <https://doi.org/10.1080/00918369.2019.1698912>
- 27 Belfiore, E. and Bennett, O. (2007). Rethinking the social impacts of the arts. *International Journal of Cultural Policy* 13.2, 135–51. <https://doi.org/10.1080/10286630701342741>
- 28 Canadian Association for the Performing Arts/Association Canadienne Des Organismes Artistiques. (n.d.). Performing Arts Statistics. <https://capacoa.ca/en/research/statistics/#capf>
- 29 Coles, A., MacNeill, K., Vincent, J. B., Vincent, C., and Barré, P. (2018). The Status of Women in the Canadian Arts and Cultural Industries. *Deakin University and Ontario Arts Council*. https://www.arts.on.ca/oac/media/oac/Publications/Research%20Reports%20EN-FR/Arts%20Funding%20and%20Support/OAC-Women-the-Arts-Report_Final_EN_Oct5.pdf
- 30 Canada Council for the Arts. (2017). Arts Facts Using CADAC Data: 18 Opera Organizations. <https://canadacouncil.ca/research/research-library/2019/05/arts-facts-using-cadac-data-18-opera-organisations>
- 31 Working Group on Large Performing Arts Organizations. (2001). Canada's Large Performing Arts Organizations: Improving Conditions for Their Vitality and Sustainability. *Canada Council for the Arts*. <https://canadacouncil.ca/research/research-library/2001/06/vitality-and-sustainability>

- 32 Wilhelm, K. (2019). A Balancing Act: Supporting the Arts in Canada. *The Philanthropist Journal*. <https://thephilanthropist.ca/2019/05/a-balancing-act-supporting-the-arts-in-canada/>
- 33 Anheier, H., Merkel, J., and Winkler, K. (2021). Culture, the Arts and the COVID-19 Pandemic: Five Cultural Capitals in Search of Solutions. *Hertie School*. <https://opus4.kobv.de/opus4-hsog/frontdoor/deliver/index/docId/3722/file/Report.pdf>
- 34 Primary Colours/Couleurs Primaires. (2021). Looking at Indigenous Performing Arts on the Territory Known as Canada. *Indigenous Theatre National Arts Centre and Creating, Knowing, Sharing Canada Council for the Arts*. <https://www.primary-colours.ca/projects/134-part-1-indigenous-arts-training-and-infrastructure?locale=fr>
- 35 Cultural Pluralism in the Arts Movement Ontario. (2020). Achieving Equity or Waiting For Godot: The Crawling Pace of Equity in the Arts and a Call to Action. <https://drive.google.com/file/d/1XdK4y92RVwEqqQL-uCDVgEWqeGv2Ulp/view>
- 36 Wall-Andrews, C., Wijesingha, R., Cukier, W. and Lightwala, O. (2022). The State of Diversity Among Leadership Roles Within Canada's Largest Arts and Cultural Institutions. *Equality, Diversity and Inclusion* 41.9, 30-46. <https://doi.org/10.1108/EDI-02-2021-0054>
- 37 Hill, K. (2021). Research Reflections: Four Key Drivers of Change in the Arts in Canada. *Hill Strategies Research Incorporated*. https://hillstrategies.com/wp-content/uploads/2021/03/acca_arts_drivers_kellyhill_march10_2021.pdf
- 38 Ad Hoc Assembly. (n.d.). Available at: <https://www.adhocassembly.ca/>
- 39 Hill, K. (2021). On Precarity in the Arts. Hill Strategies Research Incorporated. [https://hillstrategies.com/2021/10/13/on-precarity-in-the-arts/#:~:text=During%20the%20pandemic%2C%20artists%20and,Emergency%20Response%20Benefit%20\(CERB\)](https://hillstrategies.com/2021/10/13/on-precarity-in-the-arts/#:~:text=During%20the%20pandemic%2C%20artists%20and,Emergency%20Response%20Benefit%20(CERB))
- 40 The Consulting Matrix. (2019). WorkInCulture Environmental Scan: Precarity for Artists and Cultural Workers. <https://workinculture.ca/wp-content/uploads/2023/08/WICEEnvironmentalScanPrecarity.pdf>
- 41 Government of New Brunswick. (2021). Report of the Premier's Task Force on the Status of the Artist. <https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/thc-tpc/pdf/Culture/Statusofthertist-statutdeartiste/Report-status-of-the-artist.pdf>
- 42 Neil, G. and Sirois, G. (2010). Status of the Artist in Canada. *Canadian Conference of the Arts*. <https://www.carfac.ca/carfacwp2019/wp-content/uploads/Status-of-Status-2010-G.-Neil.pdf>
- 43 Hill, K. (2014). A Statistical Profile of Artists and Cultural Workers in Canada. *Hill Strategies Research Incorporated* 12.2, 1-50. https://hillstrategies.com/wp-content/uploads/2018/11/artists_cw_canada2011.pdf
- 44 Department of Canadian Heritage, Government of Canada. (2022). Canadian Artists and Content Creators Economic Survey Report. <https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/copyright-policy-publications/results-survey-artist-content-creators.html>
- 45 Department of Canadian Heritage, Government of Canada. (2021). Emergency Support Fund for Cultural, Heritage and Sport Organizations. <https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/funding/information-covid-19/emergency-support-fund.html>
- 46 Department of Canadian Heritage, Government of Canada. (2021). Emergency Support Fund for Cultural, Heritage and Sport Organizations. <https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/funding/information-covid-19/emergency-support-fund.html>

- 47 Department of Canadian Heritage, Government of Canada. (2020). Backgrounder: Final Component of Phase 2 of the COVID-19 Emergency Support Fund for Culture, Heritage and Sport Organizations. <https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/news/2020/07/backgrounder-final-component-of-phase-2-of-the-covid-19-emergency-support-fund-for-culture-heritage-and-sport-organisations.html>
- 48 Department of Canadian Heritage, Government of Canada. (2020). Summary of Notes: English-Language and Live Performance Sector Roundtable. <https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/funding/information-covid-19/summary-notes-live-performance.html>
- 49 Department of Canadian Heritage, Government of Canada. (2020). Summary of Notes: French-Language and Live Performance Sector Roundtable. <https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/funding/information-covid-19/summary-notes-performance-french.html>
- 50 Department of Canadian Heritage, Government of Canada. (2020). Summary of Notes: Music Sector Roundtable. <https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/funding/information-covid-19/summary-notes-music-sector.html>
- 51 Department of Canadian Heritage, Government of Canada. (2020). Summary of Notes: English-Language and Live Performance Sector Roundtable. <https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/funding/information-covid-19/summary-notes-live-performance.html>
- 52 Department of Canadian Heritage, Government of Canada. (2020). Summary of Notes: French-Language and Live Performance Sector Roundtable. <https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/funding/information-covid-19/summary-notes-performance-french.html>
- 53 Ontario Arts Council. (n.d.). Ontario Arts Council COVID-19 Actions. <https://www.arts.on.ca/news-resources/updates/covid-19-updates,-faqs-and-resources/ontario-arts-council-covid-19-actions>
- 54 Department of Canadian Heritage, Government of Canada. (2021). Backgrounder: Roll-out of Funding Announced in the 2020 Fall Economic Statement Supporting Arts and Live Events Workers in Response to COVID-19. <https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/news/2021/03/backgrounder-rollout-of-funding-announced-in-the-2020-fall-economic-statement-supporting-arts-and-live-events-workers-in-response-to-covid-19.html>
- 55 Department of Canadian Heritage, Government of Canada. (2023). Supporting Arts and Live Events Workers in response to COVID-19. <https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/funding/arts-events-covid.html>
- 56 Department of Canadian Heritage, Government of Canada. (2021). Backgrounder – Continued Support for Arts, Culture, Heritage and Sport Sector Organizations. <https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/news/2021/06/backgrounder---continued-support-for-arts-culture-heritage-and-sport-sector-organizations.html>
- 57 Department of Canadian Heritage, Government of Canada. (2022). Launch of the Canada Performing Arts Workers Resilience Fund – Question Period Card, Minister of Canadian Heritage and Quebec Lieutenant. <https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/corporate/transparency/open-government/standing-committee/rodriguez-canadian-heritage/canada-performing-arts-workers-fund.html>
- 58 Department of Canadian Heritage, Government of Canada. (2022). Resilience Fund: 59 New Projects Will Help Self-Employed Cultural Workers in the Live Performance Sector. <https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/news/2022/10/resilience-fund-59-new-projects-will-help-self-employed-cultural-workers-in-the-live-performance-sector.html>
- 59 Creative City Network of Canada. (2023). COVID-19 Culture Resources. <https://www.creativecity.ca/libraryold/covid-19-culture-resources/>

- 60 The Canadian Network for Arts and Learning/Le Réseau Canadien pour les Arts et L'Apprentissage. (2022). Resources for the Arts and Learning Sector During the COVID-19 Pandemic. <https://www.eduarts.ca/resources-for-the-arts-and-learning-sector-during-the-covid-19-pandemic>
- 61 Toronto Arts Foundation Neighborhood Arts Network. (n.d.). COVID-19 Resources for Artists and Cultural Workers. <https://neighbourhoodartsnetwork.org/Learning-Room/Covid-19-Resources-for-Arts-Workers>
- 62 Strategic Arts Management. (n.d.). COVID-19 Resources for Artists. <https://strategi-carts.org/covid-19-resources-for-artists/>
- 63 English Language Arts Network. (n.d.). COVID-19. <https://www.quebec-elan.org/covid-19/>
- 64 Manitoba Arts Network. (n.d.). Resources and Links (COVID-19 and Other). <https://manitobaartsnetwork.ca/resources/>
- 65 Municipal Benchmarking Network Canada. (2021). 'Culture Performance Measurement Report'. Available at: <http://mbncanada.ca/app/uploads/2016/04/2021-Culture.pdf>
- 66 SK Arts. (2021). Professional Arts Organizations Program – Organizational Lite Stream Guidelines. https://sk-arts.ca/files/funding/packages/PAOP_Org-Lite_Guidelines_2021-08-26.pdf
- 67 Department of Tourism, Culture, Arts and Recreation, Government of Newfoundland and Labrador. (2020). Minister Davis Announces Details of Support Program for Professional Artists and Musicians. <https://www.gov.nl.ca/releases/2020/tcar/1109n01/>
- 68 Manitoba Arts Council/Conseil Des Arts Du Manitoba. (2021). Report on the Arts and Culture Sustainability Funds. <https://artscouncil.mb.ca/wp-content/uploads/2022/11/acsf-report-july-2021-EN.pdf>
- 69 Creative Nova Scotia Leadership Council and Arts Nova Scotia. (2021). Building Back Better: A Vision for Culture Sector Recovery in Nova Scotia. <https://artsns.ca/sites/default/files/2021-07/Building%20Back%20Better%20-%20A%20Vision%20for%20Culture%20Sector%20Recovery%20in%20Nova%20Scotia.pdf>
- 70 Carolyne, C. (2021). BC Everyday Creativity & COVID-19. *BC Alliance for Arts + Culture*. <https://static1.squarespace.com/static/5266d49be4b0bc5cd29ee8e0/t/61788d3414de9d-470bcbe69c/1635290456224/BC+Everyday+Creativity+COVID+19+Research+Report+2021.pdf>
- 71 Boomer, S. (2020). Challenges and Issues Faced by the Theatre Sector During the COVID-19 Pandemic. *Professional Association of Canadian Theatres*. <https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/432/CHPC/Brief/BR11058032/br-external/ProfessionalAssociation-OfCanadianTheatres-e.pdf>
- 72 Indigenuity. (2022). Impacts of the Pandemic on Indigenous Artists. *Indigenous Performing Arts Alliance and Indigenous Curatorial Collective*. <https://ipaa.ca/covid-study/#:~:text=Identified%20challenges%20included%3A%20reduced%20opportunity,a%20lack%20of%20creative%20inspiration.>
- 73 Saskatchewan Arts Alliance. (2020). COVID-19 Impact Survey: Artists and Cultural Workers. https://www.saskartsalliance.ca/wp-content/uploads/2020/11/Covid-Artist-Survey-Report_October-21_20-Penultimate_formatted.pdf
- 74 Creative Nova Scotia Leadership Council and Arts Nova Scotia. (2021). Building Back Better: A Vision for Culture Sector Recovery in Nova Scotia. <https://artsns.ca/sites/default/files/2021-07/Building%20Back%20Better%20-%20A%20Vision%20for%20Culture%20Sector%20Recovery%20in%20Nova%20Scotia.pdf>

- 75 Star Editorial Board. (2022). Governments Must Step Up and Make Sure Live Theatre Isn't Another Casualty of COVID. *Toronto Star*. https://www.thestar.com/opinion/editorials/governments-must-step-up-and-make-sure-live-theatre-isn-t-another-casualty-of-covid/article_6a2a0595-cdd4-5f4e-b89a-07e5618288ab.html
- 76 Department of Canadian Heritage, Government of Canada. (2022). Canadian Artists and Content Creators Economic Survey Report. <https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/copyright-policy-publications/results-survey-artist-content-creators.html>
- 77 Statistics Canada. (2022). Cancelled performances and restrictions dampen performing arts revenues in 2020. <https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220124/dq220124b-eng.htm>
- 78 Statistics Canada. (2022). Cancelled performances and restrictions dampen performing arts revenues in 2020. <https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220124/dq220124b-eng.htm>
- 79 McMaster, M. (2023). Return to Life After Two Years of the COVID-19 Pandemic: A Look at Culture, Arts, Entertainment and Recreation Services in 2022. *Statistics Canada*. <https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-621-m/11-621-m2023013-eng.htm>
- 80 Julien, F. (2023). Refreshing Performing Arts Statistics. *Canadian Association for the Performing Arts/Association Canadienne des Organismes Artistiques*. <https://capacoa.ca/en/2023/09/refreshing-statistics/>
- 81 Canadian Association for the Performing Arts/Association Canadienne Des Organismes Artistiques. (2023). Budget 2023: A Troubling Oversight. <https://capacoa.ca/en/2023/03/budget-2023-a-troubling-oversight/>
- 82 Chawla, M. (2024). Supporting the Arts Community: CEO Letter to the Community. *Canada Council for the Arts*. [https://canadacouncil.ca/spotlight/2024/02/supporting-the-arts-community?utm_medium=email&utm_campaign=CEO-Letter---Feb-2024-\(EN\)&utm_source=Envoke-0---General-List-\(EN\)&utm_term=Supporting-the-Arts-Community%3A-A-Letter-to-the-Community-fro&eid=987a65fc835ff0cb1625bc95fd14756a&fbclid=IwAR1rrDeikVMFeCJnWj2Bm9CHPIgq-pXebZ41kFxZjX2QnsgluKNoEzdrVwEs](https://canadacouncil.ca/spotlight/2024/02/supporting-the-arts-community?utm_medium=email&utm_campaign=CEO-Letter---Feb-2024-(EN)&utm_source=Envoke-0---General-List-(EN)&utm_term=Supporting-the-Arts-Community%3A-A-Letter-to-the-Community-fro&eid=987a65fc835ff0cb1625bc95fd14756a&fbclid=IwAR1rrDeikVMFeCJnWj2Bm9CHPIgq-pXebZ41kFxZjX2QnsgluKNoEzdrVwEs)
- 83 Department of Canadian Heritage, Government of Canada. (2022). Launch of the Canada Performing Arts Workers Resilience Fund – Question Period Card, Minister of Canadian Heritage and Quebec Lieutenant. <https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/corporate/transparency/open-government/standing-committee/rodriguez-canadian-heritage/canada-performing-arts-workers-fund.html>
- 84 Ministère de la Culture et des Communications (2022). 'Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel 2022-2025'. Québec: Gouvernement du Québec. Available at: <https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/culture-communications/publications-adm/plan-action/Plan-pour-consolider-faire-briller-et-propulser-le-milieu-culturel.pdf>
- 85 Department of Tourism, Heritage and Culture, Government of New Brunswick. (n.d.). Fresh AIR: NB Parks Artists in Residence. <https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/thc/culture/content/fresh-air--nb-parks-artists-in-residence.html>
- 86 Department of Tourism, Heritage and Culture, Government of New Brunswick. (2021). Ticket Incentive Program Supports Live Performance Venues Affected by COVID-19. https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/thc/news/news_release.2021.12.0913.html
- 87 Fraser, S. (2021). \$500K Fund Created to Support P.E.I. Festivals and Events Through Another Pandemic Summer. *CBC News*. <https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-acoa-festival-supports-1.6043178>

- 88 Department of Communities, Culture and Heritage, Government of Nova Scotia. (2021). Funding for Online Performances by Nova Scotians. <https://news.novascotia.ca/en/2021/03/18/funding-online-performances-nova-scotians>
- 89 Department of Tourism, Arts and Recreation, Government of Newfoundland and Labrador. (2020). Minister Davis Announces Details of Support Program for Professional Artists and Musicians. <https://www.gov.nl.ca/releases/2020/tcar/1109n01/>
- 90 Saint-Pierre, D. and Gattinger, M. (2021). *Cultural Policy: Origins, Evolution, and Implementation in Canada's Provinces and Territories*. University of Ottawa Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1jpf1rm>
- 91 Vancouver Foundation. (2020). Community Response Fund: Update. <https://www.vancouverfoundation.ca/community-response-fund-update/>
- 92 Beare, L. (2020). Message from the Minister of Tourism, Arts & Culture on Next Steps for the Arts and Culture Sector. *British Columbia Arts Council and Government of British Columbia*. <https://www.bcartscouncil.ca/message-from-the-minister-of-tourism-arts-culture-on-next-steps-for-the-arts-and-culture-sector/>
- 93 Creative BC. (n.d.). Past Music Programs. *Amplify BC*. <https://creativebc.com/funding-programs/music-sound-recording-programs/past-music-programs/>
- 94 British Columbia Arts Council and Government of British Columbia. (2020). Arts and Culture Resilience Plan Details Announced. <https://www.bcartscouncil.ca/arts-and-culture-resilience-plan-details-announced/>
- 95 Skeard, E. (2023). Part Two: Job Precariousness + Future Concern. *Saskatchewan Arts Alliance*. https://www.saskartsalliance.ca/news/job-precariousness-future-concern/#_ftn2
- 96 SaskCulture. (2021). Bouncing Back from COVID - Results from June 2021 Survey. *Sask Lotteries*. https://www.saskculture.ca/content/generic_atoms/titlefilecaption-files/21.11.22.Bouncing_Back_from_COVID_Survey.Fi_eQeysQ2.pdf
- 97 Stone-Olafson. (2023). The Experience Economy Results. <https://www.stone-olafson.com/insights/experienceeconomy-results>
- 98 Government of Manitoba. (2021). Province Expands Safe at Home Manitoba Programming, Unveils Revamped COVID-19 Public Awareness Campaign to Protect Manitobans. <https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=50858&posted=2021-02-22>
- 99 Ontario Arts Council. (n.d.). Arts Response Initiative. <https://www.arts.on.ca/grants/activity/discontinued/arts-response-initiative?lang=en-ca>
- 100 Ministry of Heritage, Sport, Tourism and Culture Industries, Government of Ontario. (2020). Investing in Ontario's Tourism Industry During COVID-19. <https://news.ontario.ca/en/release/59451/investing-in-ontarios-tourism-industry-during-covid-19>
- 101 Ministry of Heritage, Sport, Tourism and Culture Industries, Government of Ontario. (2021). Ontario Continues Investing in Innovative Festivals and Events. <https://news.ontario.ca/en/release/60390/ontario-continues-investing-in-innovative-festivals-and-events>
- 102 Ministry of Heritage, Sport, Tourism and Culture Industries, Government of Ontario. (2021). Ontario Supports Tourism, Culture, Sport and Recreation Organizations. <https://news.ontario.ca/en/release/60724/ontario-supports-tourism-culture-sport-and-recreation-organizations>
- 103 Canada Council for the Arts. (2019). Stats and Stories 2018-19. <https://canadacouncil.ca/research/2018-19-stats-and-stories>

- 104 Oudshoorn, K. (2016). Nunavut Artists Call for More Arts Funding. *CBC News*. <https://www.cbc.ca/news/canada/north/nunavut-artists-call-more-arts-funding-1.3810943>
- 105 Arctic Arts Summit. (2022). About the Arctic Arts Summit. *Government of Yukon and Canada Council for the Arts*. <https://arcticartssummit.ca/about/>
- 106 Brault, S. (2022). How the North is Changing the Canada Council for the Arts. *Canada Council for the Arts*. <https://canadacouncil.ca/spotlight/2022/09/how-the-north-is-changing-the-council>
- 107 Department of Education, Culture and Employment, Government of Northwest Territories. (2023). New Partnership Between the GNWT and Canada Council for the Arts Will Strengthen Arts and Culture Organizations in the NWT. <https://www.gov.nt.ca/en/newsroom/new-partnership-between-gnwt-and-canada-council-arts-will-strengthen-arts-and-culture>
- 108 Canada Council for the Arts. (2023). New Co-Delivery Partnership Between GNWT and the Canada Council for the Arts to Strengthen Arts and Culture Organizations in the NWT. <https://canadacouncil.ca/press/2023/10/new-co-delivery-partnership-to-strengthen-arts-and-culture-organizations-in-the-nwt>
- 109 Julien, F. (2021). 2020: The Year One in Four Arts Worker Lost Their Job. *Canadian Association for the Performing Arts*. <https://capacoa.ca/en/2021/01/2020-the-year-one-in-four-art-worker-lost-their-job/>
- 110 Department of Canadian Heritage, Government of Canada. (2022). Canadian Artists and Content Creators Economic Survey Report. <https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/copyright-policy-publications/results-survey-artist-content-creators.html>
- 111 Taylor, K. (2021). When the Music's Over: COVID-19 Decimated the Arts in Canada, and the Worst May be Yet to Come. *The Globe and Mail*. <https://www.theglobeandmail.com/arts/article-when-the-musics-over-covid-19-decimated-the-arts-in-canada-and-the/>
- 112 Julien, F. (2021). 2020: The Year One in Four Arts Worker Lost Their Job. *Canadian Association for the Performing Arts/Association Canadienne Des Organismes Artistiques*. <https://capacoa.ca/en/2021/01/2020-the-year-one-in-four-art-worker-lost-their-job/>
- 113 Julien, F. (2020). Employment Rebounds, but Culture Workers Aren't Seeing Signs of Recovery Just Yet. *Canadian Association for the Performing Arts/Association Canadienne Des Organismes Artistiques*. <https://capacoa.ca/en/2020/06/employment-rebounds-but-culture-workers-arent-seeing-signs-of-recovery/>
- 114 I Lost My Gig Canada. (2020). COVID-19 Impact Survey Preview. <https://ilostmygig.ca/2020/04/07/covid-19-impact-survey-preview/>
- 115 Department of Canadian Heritage, Government of Canada. (2022). Canadian Artists and Content Creators Economic Survey Report. <https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/copyright-policy-publications/results-survey-artist-content-creators.html>
- 116 Sumi, G. (2023). Exiting stage left: Why Up-and-Coming Actors Are Leaving the Theatre Industry. *Toronto Star*. https://www.thestar.com/entertainment/stage/exiting-stage-left-why-up-and-coming-actors-are-leaving-the-theatre-industry/article_da283d09-42bd-5dad-9606-d68b891a0483.html
- 117 Wong, J. (2020). 'The Puzzle That We All Need to Solve': Canada's Theatre Community Ponders Comeback Amid COVID-19. *CBC News*. <https://www.cbc.ca/news/entertainment/covid-theatres-how-to-reopen-1.5565999>
- 118 Nerestant, A. (2021). 'I've Got to Do Something': Quebec City Artists Mull Career Change as Show Venues Shut Down Again. *CBC News*. <https://www.cbc.ca/news/canada/montr/quebec-city-artists-industry-covid-pandemic-1.5982866>

- 119 Murphy, A. (2023). Backstage Burnout in Toronto Theatre Was Always a Thing – Post-Pandemic It's Gotten Worse. *Toronto Star*. https://www.thestar.com/entertainment/stage/backstage-burnout-in-toronto-theatre-was-always-a-thing-post-pandemic-it-s-gotten-worse/article_97783ec6-4155-5898-9f25-153c770aedd2.html
- 120 Georgieva, K. (2020). How the Theatre Industry is Coping With Its 'Extended Intermission' During COVID-19. *CBC News*. <https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/theatre-industry-intermission-covid19-1.5653689>
- 121 Ministry of Tourism, Arts, Culture and Sport, Government of British Columbia. (2023). Funding will Support Artists Through Economic Recovery. <https://news.gov.bc.ca/releases/2023TACS0021-000606>
- 122 Department of Canadian Heritage, Government of Canada. (2022). Government of Canada Launches Program to Provide Additional Support for Cultural Workers in the Live Performing Arts Sector. <https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/news/2022/02/government-of-canada-launches-es-program-to-provide-additional-support-for-cultural-workers-in-the-live-performing-arts-sector.html>
- 123 Julien, F. (2022). Employment Among Arts and Entertainment Industries Falls Back to Square One. *Canadian Association for the Performing Arts/Association Canadienne Des Organismes Artistiques*. <https://capaco.ca/en/2022/02/employment-among-arts-and-entertainment-industries-falls-back-to-square-one/>
- 124 Statistics Canada. (2022). Labour Force Survey January 2022. <https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220204/dq220204a-eng.htm>
- 125 Wong, J. (2020). 3 Ways Artists Are Returning to Live Shows Amid COVID-19. *CBC News*. <https://www.cbc.ca/news/entertainment/pandemic-live-music-performance-1.5625616>
- 126 Hill, K., Singh, A., Israël, B., Longboat, J., Lam, M., Fernandez, M., and Benzakour-Durand, M. (2021). Innovation & Resilience in Canada's Cultural Sector. *Hill Strategies Research Incorporated*. <https://hillstrategies.com/about-the-resilience-project/>
- 127 Sandals, L. (2020). How Arts Funding Is Being Affected by COVID-19. *canadianart*. <https://canadianart.ca/news/how-arts-funding-is-being-affected-by-covid-19/>
- 128 Marsh, C. (2020). How the Shaw Festival Kept 500 People Employed During COVID – By Taking Out Pandemic Insurance Three Years Ago. *National Post*. <https://nationalpost.com/entertainment/theatre/how-the-shaw-festival-kept-500-people-employed-by-taking-out-pandemic-insurance>
- 129 Talk is Free Theatre. (nd). Basic Income Guarantee for Artists. <https://www.tift.ca/service-projects>
- 130 Prairie Research Associates. (2021). National Arts and Culture Impact Survey: Individual Report. *Canadian Institute for Theatre Technology*. https://oc.ca/wp-content/uploads/2021/01/NA-CIS_Individuals_EN.pdf
- 131 Department of Employment Insurance, Government of Canada. (2022). Questions and Answers on the Canada Emergency Response Benefit. <https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/ceib-application/questions.html#payment>
- 132 Executive Council of Tourism, Culture, Arts and Recreation, Industry, Energy and Technology, Government of Newfoundland and Labrador. (2022). Province Supports Recovery of Artists and Tourism and Hospitality Industry. <https://www.gov.nl.ca/releases/2022/exec/0203n04/>
- 133 Department of Canadian Heritage, Government of Canada. (2022). Launch of the Canada Performing Arts Workers Resilience Fund – Question Period Card, Minister of Canadian Heritage and Quebec Lieutenant. <https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/corporate/transparency/open-government/standing-committee/rodriguez-canadian-heritage/canada-performing-arts-workers-fund.html>

- 134 Hopkinson, C., Maillé, N., Phillips, C., Pon, P., Shahani, S. (2021). Canada's largest municipal arts councils ask for a basic income guarantee for artists. *Counseil Des Arts De Montréal*. <https://www.artsmontreal.org/en/news/canadas-largest-municipal-arts-councils-ask-for-a-basic-income-guarantee-for-artists/>
- 135 Pacheco, P. (2021). Canadian Artists Testify on the Dire Need for Basic Income. *The Tyee*. <https://thetyee.ca/Culture/2021/02/02/Canadian-Artists-Testify-Dire-Need-Basic-Income/>
- 136 Berggold, C., Verjee, Z., and Windatt, C. (2020). A Public Letter from the Arts Community for a Basic Income Guarantee. *Ontario Basic Income Network*. https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/obin/pages/162/attachments/original/1594867547/Artists_and_Basic_Income_ENG_letter_16_July_2020.pdf?1594867547
- 137 Department of Canadian Heritage, Government of Canada. (2022). Canadian Artists and Content Creators Economic Survey Report. <https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/copyright-policy-publications/results-survey-artist-content-creators.html>
- 138 Hill, K. (2022). 'Artists in the Pandemic: Recent and Long-Term Labour Force Trends'. *Hill Strategies Research Inc.* Available at: https://hillstrategies.com/wp-content/uploads/2022/02/sia56_artists_pandemic.pdf
- 139 Erickson, K. and Draker, S. (2021). 'Navigating a Career in the Arts for Newcomers: Findings and Recommendations'. *WorkinCulture*. Available at: https://workinculture.ca/wp-content/uploads/2023/08/WIC_NACNewcomers-Findings-Recommendations-2021.pdf
- 140 Nixon, L. (2020). 'A Culture of Exploration: "Reconciliation" and the Institutions of Canadian Art'. *Yellowhead Institute*. Available at: <https://yellowheadinstitute.org/wp-content/uploads/2020/08/l-nixon-special-report-yellowhead-institute-2020-compressed.pdf>
- 141 Anderson, S. (2020). 'Unsettling National Narratives and Multiplying Voices: The Art Museum as Renewed Space for Social Advocacy and Decolonization – a Canadian Case Study'. *Museum Management and Curatorship* 35.5, 488-531. Available at: <https://doi.org/10.1080/09647775.2020.1803111>
- 142 Nixon, L. (2020). 'A Culture of Exploration: "Reconciliation" and the Institutions of Canadian Art'. *Yellowhead Institute*. Available at: <https://yellowheadinstitute.org/wp-content/uploads/2020/08/l-nixon-special-report-yellowhead-institute-2020-compressed.pdf>
- 143 Apong, K. (2020). 'It Feels Like Having a Sugary Daddy in the Worst Way'. *LIL SIS*. Available at: <https://youthrex.com/wp-content/uploads/2020/11/LIL-SIS-QTBIPOC-ARTIST-REPORT.pdf>
- 144 Hill, K. (2024). 'Multiple Job Holding in the Arts and Culture Has Steadily Increased Since the Pandemic'. *Hill Strategies*. Available at: <https://statsinsights.hillstrategies.com/p/multiple-job-holding-arts-culture-2023>
- 145 Statistics Canada. (2024). 'Multiple Jobholders by Occupation, Annual'. Available at: <https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1410041001>
- 146 Borodenko, N. (2021). 'National Arts and Culture Impact Survey: Organizations Report'. *Prairie Research Associates*. Available at: https://oc.ca/wp-content/uploads/2021/01/NACIS_Organisations_EN.pdf
- 147 Murphy, A. (2023). 'Backstage Burnout in Toronto Theatre Was Always a Thing – Post-Pandemic it's Gotten Worse'. *Toronto Star*. Available at: https://www.thestar.com/entertainment/stage/backstage-burnout-in-toronto-theatre-was-always-a-thing-post-pandemic-it-s-gotten-worse/article_97783ec6-4155-5898-9f25-153c770aedd2.html

- 148 Saskatchewan Arts Alliance. (2020). "COVID-19 Impact Survey: 'Artists and Cultural Workers'". Available at: https://www.saskartsalliance.ca/wp-content/uploads/2020/11/Covid-Artist-Survey-Report_October-21_20-Penultimate_formatted.pdf
- 149 Borodenko, N. (2021). 'National Arts and Culture Impact Survey: Organizations Report'. *Prairie Research Associates*. Available at: https://oc.ca/wp-content/uploads/2021/01/NACIS_Organisations_EN.pdf
- 150 Skeard, E. (2023). 'Part One: Contract Labour and Saskatchewan's Creative Ecology'. *Saskatchewan Arts Alliance*. Available at: <https://www.saskartsalliance.ca/advocacy/contract-labour-and-saskatchewan-creative-ecology/>
- 151 Skeard, E. (2023). 'Part Two: Job Precariousness + Future Concern'. *Saskatchewan Arts Alliance*. Available at: <https://www.saskartsalliance.ca/news/job-precariousness-future-concern/>
- 152 Government of Canada. (2020). 'Summary of Notes: English-Language and Live Performance Sector Roundtable'. Available at: <https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/funding/information-covid-19/summary-notes-live-performance.html>
- 153 Government of Canada. (2020). 'Summary of Notes: French-Language Live Performance Sector Roundtable'. Available at: <https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/funding/information-covid-19/summary-notes-performance-french.html>
- 154 Diverlus, R. (2021). 'An Artist's (Unpaid) Sabbatical'. *Canadian Theatre Review Journal* 188, 63-67. Available at: <https://doi.org/10.3138/ctr.188.015>
- 155 Smith, C. (2023). 'Zainub Verjee Speaks Out on Commons Committee Report on Status of the Artist as well as Labour Rights for Cultural Workers'. *Pancover*. Available at: <https://pancover.ca/zainub-verjee-speaks-out-on-commons-committee-report-on-status-of-the-artist-as-well-as-labour-rights-for-cultural-workers/>
- 156 Government of Canada. (2022). 'Recipient Survey – Emergency Support Fund for Cultural, Heritage and Sport Organizations'. Available at: <https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/funding/information-covid-19/recipient-survey.html>
- 157 Ontario Arts Council. (2020). 'Early COVID-19 Impacts on OAC-Funded Arts Organizations: Survey Findings'. Available at: <https://www.arts.on.ca/research-impact/research-publications/early-covid-19-impacts-on-oac-funded-arts-organisations-survey-findings>
- 158 Hill, K. (2021). 'Research Reflections: Four Key Drivers of Change in the Arts in Canada'. *Hill Strategies*. Available at: https://hillstrategies.com/wp-content/uploads/2021/03/acc_a_arts_drivers_kellyhill_march10_2021.pdf
- 159 Hill, K. (2021). 'Organizational Stress and Resilience in the Arts in Canada'. *Hill Strategies*. Available at: https://hillstrategies.com/wp-content/uploads/2021/11/sia54_org_stress.pdf
- 160 Gessesse, A. (2020). 'The Toronto Fallout Report'. *Toronto Foundation*. Available at: <https://torontofoundation.ca/wp-content/uploads/2020/11/Toronto-Fallout-Report-2020.pdf>
- 161 Borodenko, N. (2021). 'National Arts and Culture Impact Survey: Organizations Report'. *Prairie Research Associates*. Available at: https://oc.ca/wp-content/uploads/2021/01/NACIS_Organisations_EN.pdf
- 162 Ontario Arts Council. (2020). 'Early COVID-19 Impacts on OAC-Funded Arts Organizations: Survey Findings'. Available at: <https://www.arts.on.ca/research-impact/research-publications/early-covid-19-impacts-on-oac-funded-arts-organisations-survey-findings>

- 163 Government of Canada. (2023). 'Canada Emergency Business Account (CEBA)'. Available at: <https://ceba-cuec.ca/>
- 164 Government of Canada. (2022). 'Frequently asked questions – Canada emergency wage subsidy (CEWS)'. Available at: <https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/wage-rent-subsidies/cews-frequently-asked-questions.html>
- 165 Watkin, J. and DeGrow, D. (2022). 'Theatre is Not Built for Equity: Considering Intersectionality and Disability in Theatre Practice and Design'. *Theatre Research in Canada/Recherches théâtrales au Canada* 43.2, 287-297. Available at: <https://doi.org/10.3138/tric.43.2.f03>
- 166 Robinson, J. and Marin, Z. (2023). 'The Artist and the Activist'. *Canadian Theatre Review* 193, 11-15. Available at: <https://doi.org/10.3138/ctr.193.003>
- 167 Afolabi, T. (2021). 'Theatre as Service... My Experience During the Global Pandemic in Canada'. *Canadian Theatre Review* 188, 39-42. Available at: <https://doi.org/10.3138/ctr.188.009>
- 168 Chan, M., Nolan, Y., Amir, M.S., Watkin, J., Reece, L., Legere, S., Simamba, M.K., Yamamoto, M., Taitt, T., Zimmer, J., Arluk, R., Fitz-James, T., and Lynch, S. (2021). 'Pandemic Forum: Reflections from Canadian Theatremakers'. *Canadian Theatre Review* 186, 45-53. Available at: <https://doi.org/10.3138/ctr.186.009>
- 169 Carter, J. (2021). 'A Moment of Reckoning, an Activation of Refusal, a Project of Re-Worlding'. *Canadian Theatre Review Journal* 186, 8-12. Available at: <https://doi.org/10.3138/ctr.186.002>
- 170 Fricker, K. and Maga, C. (2020). 'The Stratford Festival Admitted its Own Systemic Racism and Gave Black Artists a Chance to Speak Out'. *Toronto Star*. Available at: https://www.thestar.com/entertainment/stage/the-stratford-festival-admitted-its-own-systemic-racism-and-gave-black-artists-a-chance-to/article_c25a6eaa-5667-5e54-9bdf-d8a8f14a6c26.html#:~:text=For%2072%20hours%2C%20the%20Stratford,the%20industry%20%E2%80%94%20to%20do%20better
- 171 Fricker, K. and Maga, C. (2021). "CBC Arts and Obsidian Theatre asked 'What is the Future of Blackness?' Black Theatre Students Who Are Future Have Some Thoughts". *Toronto Star*. Available at: https://www.thestar.com/entertainment/stage/cbc-arts-and-obsidian-theatre-asked-what-is-the-future-of-blackness-black-theatre-students/article_1e7e8bcb-33ca-5133-8522-a37cdceead7f.html
- 172 Buckell, F. (2020). 'Performance and XR: An Experimental Conference, (Making Tomorrow Better: Taking Digital Action in the Performing Arts)'. *Digital Arts Nation*. Available at: <https://digitalartsnation.ca/digital-playbook/how-to-create-awesome-online-conferences/performance-and-xr-an-experimental-conference/>
- 173 Dorey Foresell, M. (2021). 'PXR 2021: An Arts Conference Without Limits'. *The Kingstonist*. Available at: <https://www.kingstonist.com/news/pxr-2021-an-arts-conference-without-limits/>
- 174 Gonzales Kane, T. (2020). 'PXR Conference 2020: In Conversation with CTR Contributors Liam Karry and Kelsey Jacobson'. *Canadian Theatre Review University of Toronto Press Blog*. Available at: <https://ctr.utpjournals.press/blog/2020/11/25/pxr-conference-2020>
- 175 Nolan, Y. (2020). 'Governance Structures for Theatres, by Theatres'. *Mass Culture*. Available at: <https://massculture.ca/2020/09/governance-structures-for-theatres-by-theatres-by-yvette-nolan/>
- 176 LeSage, J. and Newman, S. (2021). 'Future of Arts Work: Board Governance in the Arts: Emerging Ideas'. *Mass Culture*. Available at: https://massculture.ca/wp-content/uploads/2021/11/Future-of-Arts-Work-Report-2021_November_LeSage_Newman.pdf

- 177 Maggs, David. (2023). "Art After This with Patti Pon." Metcalf Foundation. Available at: <https://metcalffoundation.com/metcalf-story/art-after-this-with-patti-pon/>
- 178 Rozsa Foundation. (2024). "Future Focus Funding." Available at: <https://www.rozsafoundation.com/future-focus>
- 179 Maggs, David. (2023). "The Art of Letting Go of Art." Metcalf Foundation. Available at: <https://metcalffoundation.com/metcalf-story/the-art-of-letting-go-of-art/>
- 180 Calgary Arts Development Authority. (2022). "Civic Partner 2022 Annual Report." Available at: <https://pub-calgary.escribemeetings.com/filestream.ashx?DocumentId=245319#:~:text=SUPPORT%20FOR%20ORGANIZATIONS%20SEEKING%20STRUCTURAL,%2C%20hibernations%2C%20and%20organizational%20closure.>
- 181 Fringe Theatre. (n.d.). 'Community Care at Festival'. Available at: <https://www.fringetheatre.ca/get-involved/community-care/>
- 182 Lederman, M. (2020). 'Performing Arts Companies are Finding Creative Ways to Help During the COVID-19 Crisis'. *The Globe and Mail*. Available at: <https://www.theglobeandmail.com/arts/theatre-and-performance/article-performing-arts-companies-are-finding-creative-ways-to-help-during-the/>
- 183 Hill, K. (2024). 'Multiple Job Holding in the Arts and Culture has Steadily Increased Since the Pandemic'. *Hill Strategies*. Available at: <https://statsinsights.hillstrategies.com/p/multiple-job-holding-arts-culture-2023>
- 184 Murphy, A. (2023). 'Backstage Burnout in Toronto Theatre was Always a Thing – Post-Pandemic it's Gotten Worse'. *Toronto Star*. Available at: https://www.thestar.com/entertainment/stage/backstage-burnout-in-toronto-theatre-was-always-a-thing-post-pandemic-it-s-gotten-worse/article_97783ec6-4155-5898-9f25-153c770aedd2.html
- 185 Canadian Actors' Equity Association and Professional Association of Canadian Theatres. (2021). 'Canadian Theatre Agreement 2021-2024 Material Terms'. Available at: <https://static1.squarespace.com/static/5e2e513d9624974e8a6d3284/t/6132b40f46955a447b36033b/1630712857321/CTA-MaterialTerms.pdf>
- 186 Canadian Actors' Equity Association and the Stratford Festival. (2022). 'Proposed Changes for the 2021-2024 Stratford Addendum to the Canadian Theatre Agreement Information Package'. Available at: <https://www.caea.com/Portals/0/Documents/Ratifications/Stratford-2022-2024-Proposed%20changes.pdf>
- 187 Saskatchewan Arts Alliance. (2020). 'COVID-19 Impact Survey: Artists and Cultural Workers'. Available at: https://www.saskartsalliance.ca/wp-content/uploads/2020/11/Covid-Artist-Survey-Report_October-21_20-Penultimate_formatted.pdf
- 188 Borodenko, N. (2021). 'National Arts and Culture Impact Survey: Organizations Report'. *Prairie Research Associates*. Available at: https://oc.ca/wp-content/uploads/2021/01/NACIS_Organisations_EN.pdf
- 189 Creative Nova Scotia Leadership Council. (2021). 'Building Back Better: A Vision for Culture Sector Recovery in Nova Scotia'. *Arts Nova Scotia*. Available at: <https://artsns.ca/sites/default/files/2021-07/Building%20Back%20Better%20-%20A%20Vision%20for%20Culture%20Sector%20Recovery%20in%20Nova%20Scotia.pdf>
- 190 Longboat, JP. (2021). 'IPAA Tech Bundles: Enhancing Cultural Sovereignty Through Technical Infrastructure'. *Hill Strategies*. Available at: <https://hillstrategies.com/cultural-resilience/tech-bundles-enhancing-cultural-sovereignty-through-technical-infrastructure/>

- 191 Green, N. (2021). 'The Social Distancing Festival'. *Canadian Theatre Review* 186, 23-29. Available at: <https://doi.org/10.3138/ctr.186.005>
- 192 Hill, K and Israël, B. (2022). 'Innovation and Resilience in the Arts, Culture, and Heritage in Canada'. *Hill Strategies and the Government of Canada*. Available at: <https://www.creativecity.ca/wp-content/uploads/2022/02/CCNC-CRP-Phase-One-Report-Feb-1-2022-EN.pdf>
- 193 CBC Arts. (2020). 'From Plays by Phone to Zoom Performance: How Canadian Theatres are Staying Connected'. *CBC*. Available at: <https://www.cbc.ca/arts/from-plays-by-phone-to-zoom-performances-how-canadian-theatres-are-staying-connected-1.5755434>
- 194 Fricker, K. (2021). 'The Show Will Go On, Beleaguered Performing Arts Companies Hope – but Mostly Outdoors'. *Toronto Star*. Available at: https://www.thestar.com/entertainment/stage/the-show-will-go-on-beleaguered-performing-arts-companies-hope-but-mostly-outdoors/article_a1370576-a22b-5fa2-a32c-3e45d972ad36.html
- 195 MacPherson, C.S. (2021). 'The Possibility of New Work in the COVID Era'. *Canadian Theatre Review* 187, 69-73. <https://doi.org/10.3138/ctr.187.022>
- 196 Horner, M. (2021). 'Participating in the Age of Pandemic'. *Canadian Theatre Review* 186, 30-34. Available at: <https://doi.org/10.3138/ctr.186.006>
- 197 Bartolini, D. (2021). 'Limit-Less'. *Canadian Theatre Review* 188, 43-45. Available at: <https://doi.org/10.3138/ctr.188.010>
- 198 Rose, E. and Duthie, C. (2021). 'SensoryBox'. *Canadian Theatre Review* 188, 78-80. Available at <https://doi.org/10.3138/ctr.188.018>
- 199 Crummey, M. and Foran, P. (2021). 'Artistic Fraud's *The Other Side of This*'. *Canadian Theatre Review Journal* 188, 81-84. Available at: <https://doi.org/10.3138/ctr.188.019>
- 200 Heins, S. (2021). 'The Itinerary: Playtest'. *Canadian Theatre Review* 188, 68-72. Available at: <https://doi.org/10.3138/ctr.188.016>
- 201 Watson, J. (2022). 'Last Call for a Marathon of The Ministry of Mundane Mysteries'. *Intermission Magazine*. Available at: <https://www.intermissionmagazine.ca/news/last-call-for-a-marathon-of-the-ministry-of-mundane-mysteries/>
- 202 Corrigan, D. (2020). 'The Show Must Go Online: Theatre in the Age of COVID-19'. *TVO Today*. Available at: <https://www.tvo.org/article/the-show-must-go-online-theatre-in-the-age-of-covid-19>
- 203 Nestruck, J. K. (2020). 'Aroint Thee, Netflix! Stratford Festival Launches New Streaming Service Stratfest@Home'. *The Globe and Mail*. Available at: <https://www.theglobeandmail.com/arts/theatre-and-performance/article-aroint-thee-netflix-stratford-festival-launches-new-streaming/>
- 204 Maga, C. (2020). "Meet the Experts in Virtual Performance: For Theatre Artists with Disabilities, it's 'Been There, Done That' as COVID-19 Forces Work Online". *Toronto Star*. Available at: https://www.thestar.com/entertainment/stage/meet-the-experts-in-virtual-performance-for-theatre-artists-with-disabilities-it-s-been-there/article_33ef769e-ae86-5b59-b385-e7e47e9de314.html
- 205 ATB Financial. (2020). 'Keeping the Arts Alive in Alberta'. Available at: <https://www.atb.com/archive/campaigns/covid-19/community/keeping-the-arts-alive-in-alberta/>
- 206 Jacobson, K. (2020). 'Theatre Companies are Pushing Storytelling Boundaries with Online Audiences Amid COVID-19'. *The Conversation*. Available at: <https://theconversation.com/theatre-companies-are-pushing-storytelling-boundaries-with-online-audiences-amid-covid-19-141583>

- 207 Paikin, S. (2020). 'How the Stratford Festival is Finding Inspiration in a Pandemic'. *TVO Today*. Available at: <https://www.tvo.org/article/how-the-stratford-festival-is-finding-inspiration-in-a-pandemic>
- 208 Coalition for the Diversity of Cultural Expressions (CDCE). (2020). 'The challenge of discoverability: The urgency to act to defend the diversity of cultural expressions'. Available at: https://cdec-cdce.org/wp-content/uploads/2020/12/The-challenge-of-discoverability_CDCE.pdf
- 209 Government of Canada. (2023). 'Evaluation of the Harbourfront Centre Funding Program 2018-19 to 2022-23'. Available at: <https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/corporate/publications/evaluations/evaluation-harbourfront-funding-2023.html>
- 210 CBC News. (2024). 'Harbourfront Centre is Struggling to Operate, and Residents Say They Want to Help it Get Back on Track'. Available at: <https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/harbourfront-centre-financial-operations-1.7078990>
- 211 City of Vancouver. (2019). 'Making Space for Arts and Culture: Vancouver Cultural Infrastructure Plan'. Available at: <https://vancouver.ca/files/cov/making-space-for-arts-and-culture.pdf>
- 212 Wiebe, C. (2021). 'Making Obsolescence History: Confronting Barriers to Accelerate Building Reuse in Canada'. *National Trust for Canada*. Available at: <https://nationaltrustcanada.ca/online-stories/making-obsolescence-history-confronting-barriers-to-accelerate-building-reuse-in-canada>
- 213 Edwards, S. (2019). 'Squeezed Out? Six Musicians on Why They Left Toronto'. *Now*. Available at: <https://nowtoronto.com/music/toronto-musicians-who-moved/>
- 214 Collins, L. (2021). 'Thousands of People Have Left Toronto. Post-Pandemic, What Would Bring These Artists Back?' *CBC*. Available at: <https://www.cbc.ca/arts/thousands-of-people-have-left-toronto-post-pandemic-what-would-bring-these-artists-back-1.6029500>
- 215 Lowrie, M. (2024). 'Montreal Artists Say They're Being Priced Out of Their Studios'. *CBC*. Available at: <https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/montreal-artist-studio-rents-1.7111987>
- 216 WolfBrown. (2022). "COVID-19 Audience Outlook Monitor – Ontario." Ontario Arts Council. Available at: <https://www.arts.on.ca/research-impact/research-publications/wolf-brown-covid-19-audience-outlook-monitor-ontario>
- 217 Nanos. (2022). 'Arts Response Tacking Study National Survey Summary'. Available at: http://www.businessandarts.org/wp-content/uploads/2023/01/ARTS_January2023_ENG.pdf
- 218 Audience Outlook Monitor. (2022). 'Highlights From the Audience Outlook Monitor Survey'. Available at: <https://www.arts.on.ca/oac/media/oac/Publications/Research%20Reports%20EN-FR/Arts%20Participationand%20Audiences/AOM-Report-Ontario-Arts-Council-Wave-8-ENG-FINAL-s.pdf>
- 219 Stone Olafson. (2023). 'Building Experiences in The New Economy'. Available at: <https://static1.squarespace.com/static/5702f6d34c2f85f4f9c50330/t/641b1898738d-5720c637373b/1679497371584/Building+Experiences+In+The+New+Economy+Report+-+Winter+2023.pdf>
- 220 Stone-Olafson. (2023). 'The Experience Economy Results'. Available at: <https://www.stone-olafson.com/insights/experienceeconomy-results>
- 221 Nanos. (2022). 'Arts Response Tacking Study National Survey Summary'. Available at: http://www.businessandarts.org/wp-content/uploads/2023/01/ARTS_January2023_ENG.pdf
- 222 Nanos. (2024). 'Arts Response Tacking Study National Survey Summary'. Available at: <http://www.businessandarts.org/wp-content/uploads/2024/02/2024-ARTS-Feb-EN.pdf>

- 223 Nanos. (2022). 'Arts Response Tacking Study National Survey Summary'. Available at: <http://www.businessandarts.org/wp-content/uploads/2022/06/June-2022-ARTS-ENG.pdf>
- 224 Stone-Olafson. (2023). 'The Experience Economy Results'. Available at: <https://www.stone-olafson.com/insights/experienceeconomy-results>
- 225 Orchestras/Orchestres Canada. (2023). '10 Insights: What Do Performing Arts Audiences Want Now?' Available at: <https://oc.ca/en/10-insights-what-do-performing-arts-audiences-want-now/?sfw=pass1709344342>
- 226 Nanos. (2024). 'Arts Response Tacking Study National Survey Summary'. Available at: <http://www.businessandarts.org/wp-content/uploads/2024/02/2024-ARTS-Feb-EN.pdf>
- 227 Chong, J. (2023). 'Too White, Too Old, Too Well-To-Do: Why Toronto Theatre Companies Need to Appeal to Broader Audiences'. *Toronto Star*. Available at: https://www.thestar.com/entertainment/stage/too-white-too-old-too-well-to-do-why-toronto-theatre-companies-need-to-appeal/article_dee3ddf9-79d5-5b0b-86c1-0017de63b6e3.html
- 228 Audience Outlook Monitor. (2024). "Jan. 25, 2024 - Research Briefing: Loyalty Concept Exploration." WolfBrown and National Arts Centre. Available at: <https://www.audienceoutlookmonitor.com/post/jan-25-2024-exploring-social-value-in-customer-relationships>
- 229 Nanos. (2023). 'Arts Response Tacking Study National Survey Summary'. Available at: <http://www.businessandarts.org/wp-content/uploads/2023/11/2023-ARTS-November.pdf>
- 230 Nanos. (2023). 'Arts Response Tacking Study National Survey Summary'. Available at: <http://www.businessandarts.org/wp-content/uploads/2023/11/2023-ARTS-November.pdf>
- 231 Canada Helps. (2023). 'Giving Report'. Available at: <https://www.canadahelps.org/en/the-giving-report/>
- 232 Raggio, P., Philips, S., Grasse, N., Mathieson, C., Nguyen, T.K.Q., Leblanc, J., Raparhi, S., Gilani, U., and Smit-Keding, N. (2023). 'Donor Behaviour and Preferences'. *Carleton University*. Available at: <https://carletonu.yul1.qualtrics.com/reports/RC/public/Y2FybGV0b251LTY0N-U4MzU0YUxNwY0MDAwODBIMTc4NS1VUI85enhKcHR6aDB1N3ZjYTE=>
- 233 Litzenberger, S. (2022), 'State of Emergence: Why We Need Artists Right Now'. *The Philanthropist Journal*. Available at: <https://thephilanthropist.ca/2022/05/state-of-emergence-why-we-need-artists-right-now/>
- 234 Lindsay, M. (2023). 'Affect, Accountability, and the Social Impact of the Arts'. *Canadian Philanthropy Partnership Research Network*. Available at: <https://philab.uqam.ca/en/home-blog/affect-accountability-and-the-social-impact-of-the-arts/>
- 235 Chong, J. (2024). "Art Offers Benefits as Necessary as Oxygen: Yes, Live Performing Arts Have Taken a Hit. But No, They're Not Dying". *Toronto Star*. Available at: https://www.thestar.com/entertainment/stage/art-offers-benefits-as-necessary-as-oxygen-yes-live-performing-arts-have-taken-a-hit/article_91e7ba66-bbb4-11ee-a60e-938f8b4366f6.html
- 236 Maggs, David. (2021). *Art and the World After This*. Metcalf Foundation. Available at: <https://metcalfoundation.com/wp-content/uploads/2021/06/Art-and-the-World-After-This.pdf>
- 237 Taylor, K. (2020). 'Why we need the arts, now more than ever.' *The Globe and Mail*. Available at: <https://www.theglobeandmail.com/arts/article-why-we-need-the-arts-now-more-than-ever/>
- 238 Chong, J. (2024). 'Two Years After Reopening from The Pandemic, is Toronto's Theatre Sector on the Brink of a Crisis?'. *Toronto Star*. Available at: https://www.thestar.com/entertainment/stage/two-years-after-reopening-from-the-pandemic-is-torontos-theatre-sector-on-the-brink-of/article_ddd67684-b96f-11ee-9b46-23fbacfb665.html#:~:text=But%20more%20than%20two%20years,support%20and%20insufficient%20public%20funding.

- 239 Jennings, T. (2024). 'The economic case for more funding for the arts.' *The Globe and Mail*. Available at: <https://www.theglobeandmail.com/business/commentary/article-the-economic-case-for-more-funding-for-the-arts/>
- 240 Maggs, David. (2023). "Art After This with Patti Pon." *Metcalfe Foundation*. Available at: <https://metcalffoundation.com/metcalfe-story/art-after-this-with-patti-pon/>
- 241 Saifer, A. (2023). 'Arts for Social Change Philanthropy and the Rhetoric of Effects'. *Canadian Philanthropy Partnership Research Network*. Available at: <https://philab.uqam.ca/en/home-blog/arts-for-social-change-philanthropy-and-the-rhetoric-of-effects/>
- 242 Belfiore, E. and Bennett, O. (2010). "Beyond the 'Toolkit Approach': Arts Impact Evaluation Research and the Realities of Cultural Policy-Making". *Journal for Cultural Research*, 14.2, 121-142. Available at: <https://doi.org/10.1080/14797580903481280>
- 243 Lindsay, M. (2023). 'Affect, Accountability, and the Social Impact of the Arts'. *Canadian Philanthropy Partnership Research Network*. Available at: <https://philab.uqam.ca/en/home-blog/affect-accountability-and-the-social-impact-of-the-arts/>
- 244 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2022). 'Re|Shaping Policies for Creativity: Addressing Culture as a Global Public Good'. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380474>
- 245 O' Connor, Justin. (2022). "Working Paper- Reset: Art, Culture, and the Foundational Economy" Reset Collective. Available at: <https://resetartsandculture.com/wp-content/uploads/2022/02/CP3-Working-Paper-Art-Culture-and-the-Foundational-Economy-2022.pdf>
- 246 Theatre Calgary. (2023). 'Written Submission for the Pre-Budget Consultations in Advance of Budget 2024'. Available at: <https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/441/FINA/Brief/BR12565024/br-external/TheatreCalgary-e.pdf>
- 247 Canadian Arts Coalition. (2023). 'Pre-Budget 2024 Submission to the Standing Committee on Finance'. Available at: https://www.canadianartscoalition.com/wp-content/uploads/Canadian-Arts-Coalition_Pre-budget-2024_Aug-FINA-Final.pdf
- 248 Carleton, K. (2023). 'Submission to the Standing Committee on Finance Pre-Budget Consultations in Advance of the 2024 Budget'. *Orchestras/Orchestres Canada*. Available at: <https://oc.ca/wp-content/uploads/2023/08/OrchCanada-PreBudget-Brief-Short-10-08-2023.pdf>
- 249 Canada Council for the Arts. (2023). 'Annual Report'. Available at: <https://canadacouncil.ca/-/media/Files/CCA/Corporate/Annual-Reports/en/2022-23-Annual-Report.pdf>
- 250 The Canadian Association for the Performing Arts/l'Association Canadienne des Organismes Artistiques (CAPACOA). (2023). 'Written Submission for the Pre-Budget Consultations in Advance of the 2024 Federal Budget'. Available at: https://capacoa.ca/wp-content/uploads/2023/08/CAPACOA_Pre-Budget_Submission_2024.pdf
- 251 RADARTS. (2023). 'For Full Recognition of Live Performing Arts Presenters in Minority Francophone Communities'. Available at: <https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/441/FINA/Brief/BR12564426/br-external/Radart-slnc-10793053-e.pdf>
- 252 Theatre Calgary, Winnipeg Symphony Orchestra, Calgary opera, Royal Manitoba Theatre Centre, Canada's Royal Winnipeg Ballet, Manitoba Opera, Vertigo Theatre, Regina Symphony Orchestra, Alberta Ballet Canada, Calgary Philharmonic Orchestra, Prairie Theatre Exchange, Globe Theatre, and Edmonton Symphony Orchestra. (2023). 'Written Submission for the Government of Canada's Pre-Budget Consultations in Advance of Budget 2024'. Available at: <https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/441/FINA/Brief/BR12565267/br-external/Jointly37-e.pdf>

- 253 Canadian Association for Performing Arts / Association Canadienne des Organismes Artistiques. (2023). 'Written Submission for the Pre-Budget Consultations in Advance of the 2024 Federal Budget'. Available at: https://capacoa.ca/wp-content/uploads/2023/08/CAPACOA-Pre-Budget_Submission_2024.pdf
- 254 RADARTS. (2023). 'Written Submission for Pre-Budget Consultations in Advance of the 2024 Federal Budget'. Available at: <https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/441/FINA/Brief/BR12564426/br-external/RadartsInc-10793053-e.pdf>
- 255 Manitoba Arts Network. (2023). 'Written Submission for the Pre-Budget Consultations in Advance of the Upcoming Federal Budget'. Available at: <https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/441/FINA/Brief/BR12564017/br-external/ManitobaArtsNetwork-e.pdf>
- 256 Sasaki, E. (2023). 'Written Submission for the Pre-Budget Consultations in Advance of the Upcoming Federal Budget'. *Island Mountain Arts*. Available at: <https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/441/FINA/Brief/BR12564959/br-external/IslandMountainArts-e.pdf>
- 257 Canadian Arts Coalition. (2023). 'Pre-Budget 2024 Submission to the Standing Committee on Finance'. Available at: https://www.canadianartscoalition.com/wp-content/uploads/Canadian-Arts-Coalition_Pre-budget-2024_Aug-FINA-Final.pdf
- 258 Canadian Arts Coalition. (2023). 'Pre-Budget 2024 Submission to the Standing Committee on Finance'. Available at: https://www.canadianartscoalition.com/wp-content/uploads/Canadian-Arts-Coalition_Pre-budget-2024_Aug-FINA-Final.pdf
- 259 Professional Association of Canadian Theatres. (2023). '2024 Budget Submission'. Available at: https://www.pact.ca/documents/PACT%20Pre-Budget%202024_FINA%20final.pdf
- 260 International Alliance of Theatrical Stage Employees. (2023). 'Written Submission for the Pre-Budget Consultations in Advance of the Upcoming Federal Budget'. Available at: <https://www.iatselocal129.com/wp-content/uploads/2023/07/2023.07.05-iatse-2024-pre-budget-consultation-submissions-en.pdf>
- 261 Canadian Arts Coalition. (2023). 'Pre-Budget 2024 Submission to the Standing Committee on Finance'. Available at: https://www.canadianartscoalition.com/wp-content/uploads/Canadian-Arts-Coalition_Pre-budget-2024_Aug-FINA-Final.pdf
- 262 Professional Association of Canadian Theatres. (2023). '2024 Budget Submission'. Available at: https://www.pact.ca/documents/PACT%20Pre-Budget%202024_FINA%20final.pdf
- 263 Sasaki, E. (2023). 'Written Submission for the Pre-Budget Consultations in Advance of the Upcoming Federal Budget'. *Island Mountain Arts*. Available at: <https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/441/FINA/Brief/BR12564959/br-external/IslandMountainArts-e.pdf>
- 264 Professional Association of Canadian Theatres. (2023). '2024 Budget Submission'. Available at: https://www.pact.ca/documents/PACT%20Pre-Budget%202024_FINA%20final.pdf
- 265 Orchestras/Orchestres Canada. (2023). 'Submission to the Standing Committee on Finance Pre-Budget Consultations in Advance of the 2024 Budget'. Available at: <https://oc.ca/wp-content/uploads/2023/08/OrchCanada-PreBudget-Brief-Short-10-08-2023.pdf>
- 266 Canadian Arts Coalition. (2023). 'Pre-Budget 2024 Submission to the Standing Committee on Finance'. Available at: https://www.canadianartscoalition.com/wp-content/uploads/Canadian-Arts-Coalition_Pre-budget-2024_Aug-FINA-Final.pdf
- 267 Confederation Centre of the Arts/Centre des Arts de la Confédération. (2023). 'Written Submission: Pre-Budget 2024 To the Standing Committee on Finance'. Available at: <https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/441/FINA/Brief/BR12564666/br-external/ConfederationCentreOfTheArts-e.pdf>

- 268 Canadian Actors Equity Association(2023). 'Pre-Budget 2024 Submission to the Standing Committee on Finance'. Available at:<https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/441/FINA/Brief/BR12564052/br-external/CanadianActorsEquityAssociation-e.pdf>
- 269 The National Ballet of Canada, Canada's National Ballet School/L'école Nationale de Ballet du Canada, Canadian Opera Company, Vancouver Symphony Orchestra, Banff Centre for Arts and Community, Stratford Festival, Royal Manitoba Theatre Centre, Orchestre Symphonique de Montréal, Centre Segal Performing Arts/Arts de la Scène, Vancouver Opera, Pacific Opera Victoria, The Royal Conservatory, Toronto Symphony Orchestra, Winspear, Edmonton Symphony Orchestra, Shaw Festival, Les Grands Ballets Canadiens de Montréal, Calgary Philharmonic Orchestra, Artsclub, The Dance Centre, Manitoba Opera, Kitchener-Waterloo Symphoiny, Alberta Ballet, Confederation Centre of the Arts. (2023). 'Written Submission to the Standing Committee on Finance Pre-Budget Consultations in Advance of Budget 2024'. Available at: <https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/441/FINA/Brief/BR12564969/br-external/Jointly24-e.pdf>
- 270 Confederation Centre of the Arts/Centre des Arts de la Confédération. (2023). 'Written Submission: Pre-Budget 2024 To the Standing Committee on Finance'. Available at: <https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/441/FINA/Brief/BR12564666/br-external/ConfederationCentreOfTheArts-e.pdf>
- 271 Business/Arts. (2023). 'Written Submission for the Pre-budget Consultations in Advance of the 2024 Federal Budget'. Available at: <https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/441/FINA/Brief/BR12565372/br-external/BusinessArts-e.pdf>
- 272 Professional Association of Canadian Theatres. (2023). '2024 Budget Submission'. Available at: https://www.pact.ca/documents/PACT%20Pre-Budget%202024_FINA%20final.pdf
- 273 Tourism, Heritage and Culture, New/Nouveau Brunswick Canada. (2022). 'Tourism Strategy Invites the World to Discover New Brunswick'. Available at: https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2022.04.0181.html
- 274 International Alliance of Theatrical Stage Employees. (2023). 'Written Submission for the Pre-Budget Consultations in Advance of the Upcoming Federal Budget'. Available at: <https://www.iatselocal129.com/wp-content/uploads/2023/07/2023.07.05-iatse-2024-pre-budget-consultation-submissions-en.pdf>
- 275 Association Acadienne des Artistes Professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick. (2023). 'Pre-Budget Consultations in Advance of the 2024 Federal Budget'. Available at: <https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/441/FINA/Brief/BR12563921/br-external/AssociationAcadienneDesArtistesProfessionnelLesDuNouveauBrunswick-10788517-e.pdf>
- 276 Fédération Culturelle Canadienne-Française. (2023). 'Mémoire pour les Consultations Prébudgétaires en Prévision du Budget Fédéral 2024'. Available at: <https://fccf.ca/wp-content/uploads/2023/09/Memoire-prebudgetaire-FCCF-Budget-2024-13-juillet-2023.pdf>
- 277 Canadian Actors' Equity Association. (2023). 'Written Submission for the Pre-Budget Consultations in Advance of the Upcoming Federal Budget'. Available at: <https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/441/FINA/Brief/BR12564052/br-external/CanadianActorsEquityAssociation-e.pdf>
- 278 Canadian Arts Coalition. (2023). 'Pre-Budget 2024 Submission to the Standing Committee on Finance'. Available at: https://www.canadianartscoalition.com/wp-content/uploads/Canadian-Arts-Coalition_Pre-budget-2024_Aug-FINA-Final.pdf
- 279 Association Acadienne des Artistes Professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick. (2023). 'Pre-Budget Consultations in Advance of the 2024 Federal Budget'. Available at: <https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/441/FINA/Brief/BR12563921/br-external/AssociationAcadienneDesArtistesProfessionnelLesDuNouveauBrunswick-10788517-e.pdf>

