

Canadian Art Museum
Directors' Organization

Organisation des Directeurs
des Musées d'Art du Canada

COLLECTIONS SURVEY 2008/2009 EXECUTIVE SUMMARY

SONDAGE SUR LES COLLECTIONS 2008-2009 SOMMAIRE

Josephine Mills, Ph.D.
Director/Curator
University of Lethbridge Art Gallery
Directrice/conservatrice – Galerie de
l'Université de Lethbridge

James Falconer
University of Lethbridge
Université de Lethbridge

February 2010 Février

EXECUTIVE SUMMARY

CAMDO/ODMAC conducted a collections survey to provide a detailed picture of the circumstances of public art collections in Canada today. The need for the survey arose from the awareness amongst CAMDO/ODMAC's membership that there is a looming crisis for public art collections. Over the last three decades, art museums have adapted to significant change including the mix of public and private funding, implementing new technologies, and revising approaches to addressing their audiences. Collections are integral to the function of an art museum – any basic definition of these institutions will include the term “collect and preserve” along with “display.” Yet collections are all too often taken for granted. There is an assumption that collections, and the individual objects, will always be there. The reality is that without adequate support and attention, public collections are at risk. Collections do require human, financial and structural resources.

There is a severe imbalance in generational equity in Canadian public art collections. The entire reason for collecting artworks is the public. Basic definitions of art museums also include engaging the audiences, both current and future. With shrinking resources, and rising costs, art museums have had to focus almost exclusively on the present. Resources go to current exhibitions and thus to current audiences, which puts pressure on the ability of art museums to pay adequate attention to creating the legacy that will be there for the future generations. Imagine if the holdings of Canada's artistic heritage remained frozen at one point in time and art museums had to stop adding works to their collections. We cannot afford to take for granted the experience of visiting an art museum and having the opportunity to view art works that represent the range and diversity of artistic production. Collections must continue to grow to meet the needs of audiences.

SOMMAIRE

CAMDO/ODMAC a mené un sondage sur les collections dans le but d'en arriver à un portrait détaillé de l'état actuel des collections d'art publiques au Canada aujourd'hui. Ce sondage s'est avéré nécessaire suite au constat par les membres de CAMDO/ODMAC qu'une crise s'annonçait dans le domaine du collectionnement public. Au cours des trente dernières années, les musées d'art se sont adaptés à d'importants changements, notamment dans l'apparition du partenariat public-privé pour le financement, dans l'intégration de nouvelles technologies et dans la révision des approches au développement des publics. Les collections font partie intégrante de la fonction d'un musée d'art – toute définition fondamentale de ces institutions comprendra les termes « collectionner et préserver » de même que « présenter ». Toutefois, on ne se rend pas toujours compte de l'importance des collections. On présume que les collections et les objets qui les composent sont inaltérables. Or, la réalité est tout autre. Sans un soutien adéquat et une attention soutenue, les collections publiques sont en péril. Les collections exigent d'importantes ressources humaines, financières et structurelles.

Il existe un déséquilibre sérieux en matière d'équité générationnelle dans les collections d'art publiques du Canada. La raison d'être du collectionnement est le public. Les mandats qui définissent les musées font référence aussi à des notions de participation du public, actuel et futur. Dans un contexte où les ressources sont réduites et les dépenses sont en hausse, les musées d'art n'ont pu se concentrer que sur le présent. Les ressources sont allouées aux expositions en cours et donc au public d'aujourd'hui, de sorte que les musées d'art ne s'occupent pas suffisamment de l'héritage qu'ils laisseront aux générations futures. Imaginez ce qui se produirait si les collections du patrimoine artistique canadien demeuraient fixes à un stade de leur développement et que les musées d'art devaient cesser de collectionner. Nous ne pouvons tenir pour acquis qu'en visitant un musée d'art nous aurons la possibilité de visualiser des œuvres qui représentent l'étendue et la diversité de la production artistique. Les collections doivent continuer à évoluer afin de répondre aux besoins des divers publics.

With the importance of collections for current and future publics in mind, this survey focused on the issues of care and access. They are linked: if conservation facilities or staff are not available, then art museums cannot display or loan works from their collections. Infrastructure and a baseline picture of the operations of collecting institutions were also surveyed in order to see if there are any links between the size of institutions, the region, or other factors, and the issues facing public art collections.

KEY RESULTS:

1. Art collections are important to CAMDO/ODMAC members
2. Care and access are affected by inadequate space
3. The size of the collection is a more important factor than the size of institution
4. Collection development is at risk
5. Technology is not the only solution to access
6. CAMDO/ODMAC members want to work together to solve problems with collections
7. More research on the area of public art collections is required.

En tenant compte de l'importance des collections pour les publics actuels et futurs, ce sondage a mis l'accent sur les questions de conservation et d'accessibilité. Ces deux questions sont liées : si les équipements ou le personnel de conservation ne sont pas disponibles, les musées d'art ne peuvent exposer ou prêter des œuvres de leurs collections. Les infrastructures ont aussi fait l'objet d'un examen afin de déterminer s'il y a un rapport entre la taille des institutions, la région où elles se trouvent ou d'autres facteurs et les défis auxquels sont confrontés les collections d'art publiques.

PRINCIPAUX RÉSULTATS:

- 1) Les collections d'art publiques sont importantes pour les membres de CAMDO/ODMAC
- 2) Le manque d'espaces adéquats nuit au soin et à l'accessibilité
- 3) La taille de la collection est un facteur plus important que celle de l'institution
- 4) Le développement des collections est en péril
- 5) La technologie n'est pas la seule solution à l'accessibilité
- 6) Les membres de CAMDO/ODMAC veulent unir leurs efforts pour résoudre les problèmes ayant trait aux collections
- 7) Il faut poursuivre la recherche sur le collectionnement public.

1. ART COLLECTIONS ARE IMPORTANT TO CAMDO/ODMAC MEMBERS

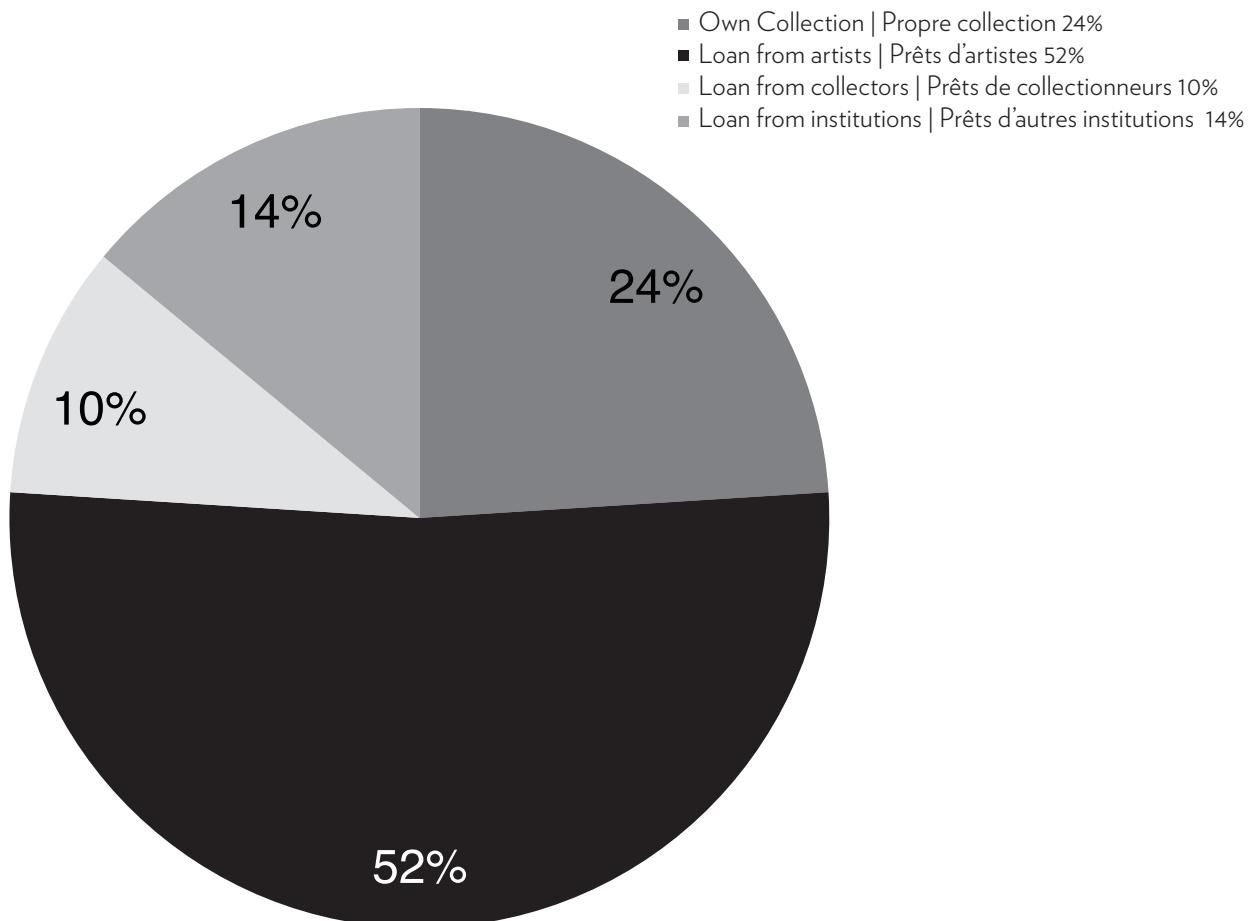
CAMDO/ODMAC members are committed to providing access to the works in their collections and strive to loan works to other institutions and to include works from their collections in exhibitions. One of the smallest members, the Maltwood Art Museum and Gallery loaned 550 works to other museums in 2007 alone while one of the largest, the Vancouver Art Gallery, also made substantial loans, with 281 in the same year. Public collections provided 38% of works in exhibitions in 2007 (question 4.45).

1. LES COLLECTIONS D'ART SONT IMPORTANTES POUR LES MEMBRES DE CAMDO/ODMAC

Les membres de CAMDO/ODMAC veulent rendre accessible les œuvres de leurs collections et s'évertuent à prêter leurs œuvres à d'autres institutions et à les inclure des expositions. L'une des plus petites institutions membres, le Maltwood Art Museum and Gallery a prêté 550 œuvres à d'autres musées en 2007 et l'une des plus grandes institutions, la Vancouver Art Gallery en a prêté 281 dans la même année. Les collections publiques ont fourni 38 % des œuvres présentées dans les expositions en 2007 (question 4.45).

Question 4.45

Sources of exhibition works Origine des œuvres exposées

2. CARE AND ACCESS ARE AFFECTED BY INADEQUATE SPACE

The amount and the quality of storage space for the art collection is a major factor affecting the ability of art museums to care for and provide access to works in the collection. An art museum must maintain professional standards of care for the objects it already owns and those it adds to the collection. 93% of the respondents report that within 10 years, their storage space will be inadequate.

It is clear that Canada's art heritage is under threat. The adequacy of storage space is at the core of all the issues to do with caring for and providing access to collections. The space is needed to maintain the existing works and thus ensure their preservation, but also to allow for staff to handle the works and thus provide access for research that leads to including the works in exhibitions and loaning the works to other institutions.

2. LE MANQUE D'ESPACES ADÉQUATS NUIT AU SOIN ET À L'ACCÈS

La quantité et la qualité des espaces d'entreposage de la collection sont des facteurs majeurs qui nuisent à la capacité des musées d'art de bien conserver les œuvres de leur collection et de les rendre accessibles. Un musée d'art doit prodiguer aux objets qu'il détient et à ceux qu'il acquiert des soins professionnels. 93 % des répondants indiquent que d'ici 10 ans, leur espace d'entreposage sera inadéquat.

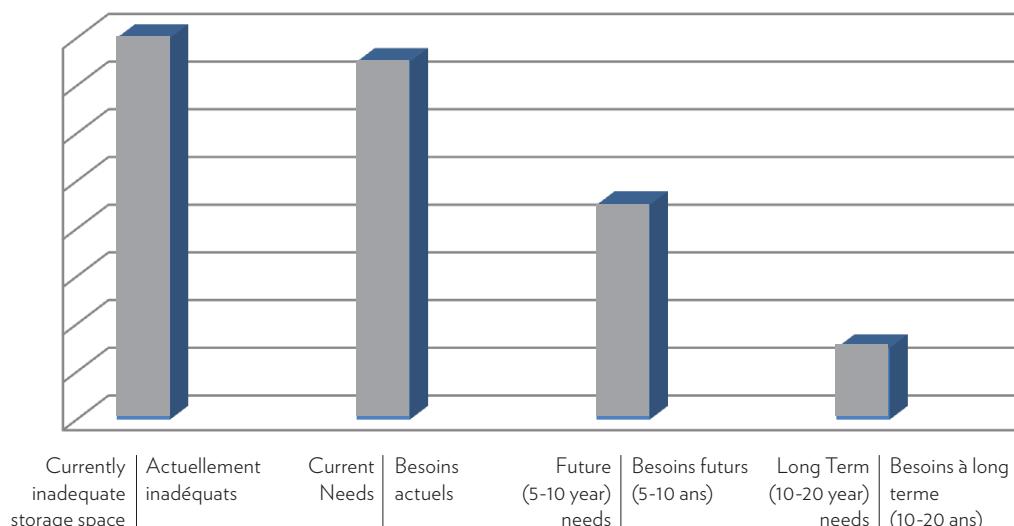
Il est clair que le patrimoine artistique canadien est menacé. La question des espaces adéquats est au cœur de tout ce qui a trait au soin et à l'accès aux collections. Les institutions ont besoin d'espace pour conserver leurs œuvres actuelles et en assurer la préservation, mais aussi pour permettre aux employés de manipuler les œuvres et d'avoir accès à la recherche qui mène à l'inclusion des œuvres dans les expositions et aux prêts à d'autres institutions.

Question 2.19

Do you have enough storage space to meet: Avez-vous suffisamment d'espace d'entreposage:

	Frequency Fréquence	%
Currently inadequate storage space Non	16	37.2
Current needs Pour répondre à nos besoins actuels	15	34.9
Future (5-10year) needs Pour répondre à nos besoins futurs (5 à 10 ans)	9	20.9
Long term (10-20year) needs Pour répondre à nos besoins à long terme (10 à 20 ans)	3	7.0
Total	43	100.0

Adequacy of Current Storage Space Suffisance des espaces d'entreposage

Lack of access to conservation facilities and staff is an issue that affects both the ability to collect and the ability to provide access to works in collections. 84% report that conservation considerations affect their own exhibitions or loans to other art museums. (Question 4.36)

While there has been renovation and expansion of art museums in recent years, the survey demonstrates that this expansion has not focused on the infrastructure to support collections. 53% report renovating recently, yet 58% report intending to renovate in the next 5 years (questions 2.21 and 2.22). As well, despite the fact that half of the respondents have renovated, far more than half do not expect their facilities to be adequate for their collection either currently or at best beyond 5 - 10 years.

Directors of art museums do realize the importance of building space for collections, but when budgets are cut, it is often planning for the future of collecting which ends up on the wrong side of that cut. Private and corporate donors tend not to be interested in giving financial support to the less glamorous, behind-the-scenes operations of art museums and prefer to fund short-term and high-profile projects such as exhibitions and events.

Le manque d'accès à des équipements et à du personnel de conservation est un problème qui nuit à la capacité de collectionner et à la capacité de rendre les œuvres accessibles. 84 % des répondants indiquent que les questions de conservation nuisent à leurs propres expositions ou aux prêts à d'autres musées d'art. (Question 4.36)

Bien que des travaux de rénovation et d'agrandissement de musées d'art ont été réalisés au cours des dernières années, le sondage révèle que ces travaux ne portaient pas principalement sur l'infrastructure de soutien aux collections. 53 % des répondants ont rénové leurs installations récemment, et 58 % ont l'intention de le faire dans les 5 prochaines années (questions 2.21 et 2.22). De plus, malgré le fait que la moitié des répondants ont rénové leurs installations, plus de la moitié prévoient que celles-ci ne seront pas adéquates pour leur collection dans un avenir très immédiat ou d'ici 5 à 10 ans.

Les directeurs des musées d'art sont conscients que des espaces doivent être aménagés pour leurs collections, mais lorsque les budgets sont réduits, c'est souvent l'avenir de la collection qui en subit les conséquences. Les donateurs privés et les sociétés donatrices semblent moins intéressées à appuyer des activités moins prestigieuses qui se déroulent dans les coulisses des musées et préfèrent subventionner des projets à court terme et à grande visibilité, comme les expositions et les événements.

3. THE SIZE OF THE COLLECTION IS A MORE IMPORTANT FACTOR THAN THE SIZE OF INSTITUTION

Across a range of questions, it is important to recognize that there is not a direct correlation between size of collection and size of operating budget, except with the very largest art museums. Several of the respondents with collections over 10,000 objects have operating budgets under \$1 million. The specificity of the needs of public art collections in Canada need to be recognized and given adequate support.

4. COLLECTION DEVELOPMENT IS AT RISK

Well managed growth of a public collection is crucial to meet the needs of future audiences. The direction for acquisitions and custodial issues for public collections should be based on decisions by professional staff in accordance with an institution's mandate and vision. At present, Canadian art museums are still able to add historical and contemporary art works to their collections and thus maintain and expand the holdings of Canada's artistic heritage. However, there are several areas of collection growth and management that require immediate attention. It is clear that collections decisions are being increasingly affected by such factors as lack of acquisition budgets, resources and infrastructure. This passive framework for collecting results in a severe imbalance in generational equity as it is difficult, if not impossible, for art museums to develop their collections to represent the diversity of art practice and audience needs.

The survey did not produce a clear understanding of changes in the rate of growth of public collections (question 3.28). Sorting the data by size provides some clarification and indicates that there appears to be a negative connection between the size of the collection and the rate of acquisition growth in the last 5 year: 56 % of the large collections (10,000 to 4,000,000) reported decreasing acquisitions; the medium collections (2,500 – 10,000) had even distribution from decrease, remain constant, and increase; and 71% of the small collections (less than 2,500 objects) reported increases.

3. LA TAILLE DE LA COLLECTION EST UN FACTEUR PLUS IMPORTANT QUE LA TAILLE DE L'INSTITUTION

Il est important de préciser que les questions du sondage, bien que variées, n'ont pas permis d'établir une corrélation directe entre la taille de la collection et l'envergure du budget d'exploitation, sauf pour les très grands musées d'art. Plusieurs répondants dont les collections comprennent plus de 10 000 objets ont des budgets d'exploitation de moins d'un million de dollars. La spécificité des besoins des collections publiques au Canada doit être reconnue et recevoir le soutien adéquat.

4. LE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS EST EN PÉRIL

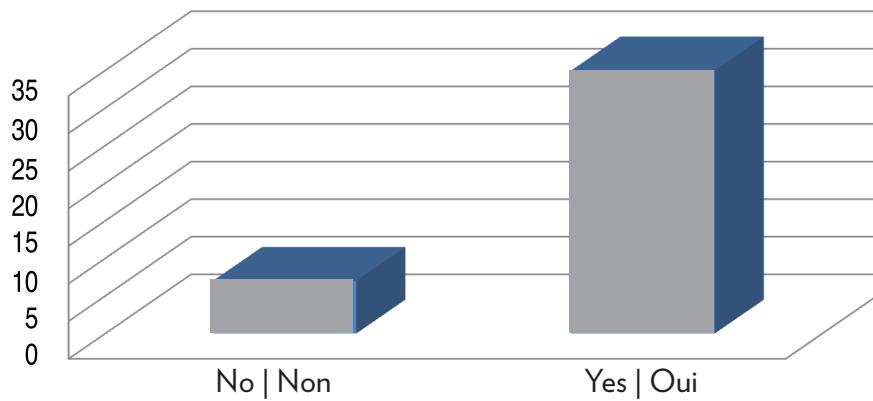
Il est crucial de bien gérer la croissance d'une collection publique pour satisfaire aux besoins des publics de demain. La gestion des questions que soulèvent les acquisitions et leur conservation doit revenir au personnel professionnel conformément au mandat et à la vision d'une institution. Pour l'instant, les musées d'art canadiens sont encore capables d'augmenter leurs acquisitions historiques et contemporaines et ainsi de développer le patrimoine artistique canadien. Toutefois, plusieurs aspects de la croissance et de la gestion des collections requièrent une attention immédiate. Il est clair que les décisions relatives aux collections sont de plus en plus sensibles à certains facteurs comme le manque de budgets d'acquisition, de ressources et d'infrastructures. Ce contexte passif dans lequel le collectionnement évolue entraîne un important déséquilibre dans l'équité générationnelle, car il est difficile, voire impossible, pour les musées d'art de développer leurs collections afin de représenter la diversité des pratiques artistiques et satisfaire aux besoins du public.

Le sondage n'a pas permis de comprendre clairement l'évolution des taux de croissance des collections publiques (question 3.28). Le tri des données selon la taille des collections apporte quelques éclaircissements et semble montrer un lien négatif entre la taille de la collection et le taux de croissance des collections au cours des 5 dernières années : 56 % des répondants ayant de grandes collections (de 10 000 à 4 000 000 d'objets) ont déclaré une baisse des acquisitions; ceux qui ont des collections moyennes (de 2 500 à 10 000 objets) ont déclaré en nombre à peu près égal une baisse des acquisitions, un statu quo ou une hausse des acquisitions; 71 % des répondants ayant de petites collections (moins de 2 500 objets) ont déclaré une hausse des acquisitions. La question est complexe et

Question 2.20

Does the lack of appropriate storage affect your collecting decisions?

Est-ce que le manque d'espace d'entreposage a des incidences sur vos décisions en matière de collection?

This is a complex problem and further data is being gathered to look at this issue both in terms of a greater span of time and also in relation to a more qualitative perspective than just numbers of objects. In order to build an art collection, there needs to be adequate space, resources and staff to maintain the collection. It is not surprising that 81% report that lack of appropriate storage space affects their collecting decisions.

In addition to space, dedicated funds for acquisitions are crucial for building a collection. The Acquisitions Assistance program of the Canada Council for the Arts is essential. The program is a 50/50 matching program and thus art museums still do need to generate half the purchase cost of the eligible works (contemporary art by living Canadian artists). It is clear that the lack of funding for acquisitions of works to public art collections in Canada needs to be addressed.

Il faudra recueillir plus d'information pour l'examiner sur une plus grande période et en relation avec une perspective plus qualitative que le seul nombre d'objets.

Pour constituer une collection d'art, une institution a besoin d'espaces adéquats, de ressources et d'employés chargés de préserver la collection. Il n'est pas étonnant que 81 % des répondants mentionnent que le manque d'espace d'entreposage adéquat a des incidences sur leurs décisions en matière de collectionnement.

En plus de l'espace, il est essentiel de disposer de fonds dédiés aux acquisitions pour bâtir une collection. Le programme d'aide aux acquisitions du Conseil des Arts du Canada est essentiel. Les subventions accordées dans le cadre de ce programme doivent être complétées par une contribution équivalente des musées d'art. C'est donc dire que les musées d'art doivent assumer la moitié du coût d'achat des œuvres admissibles (des œuvres d'art contemporaines réalisées par des artistes canadiens vivants). Il est clair que la question du financement pour les acquisitions doit être résolue.

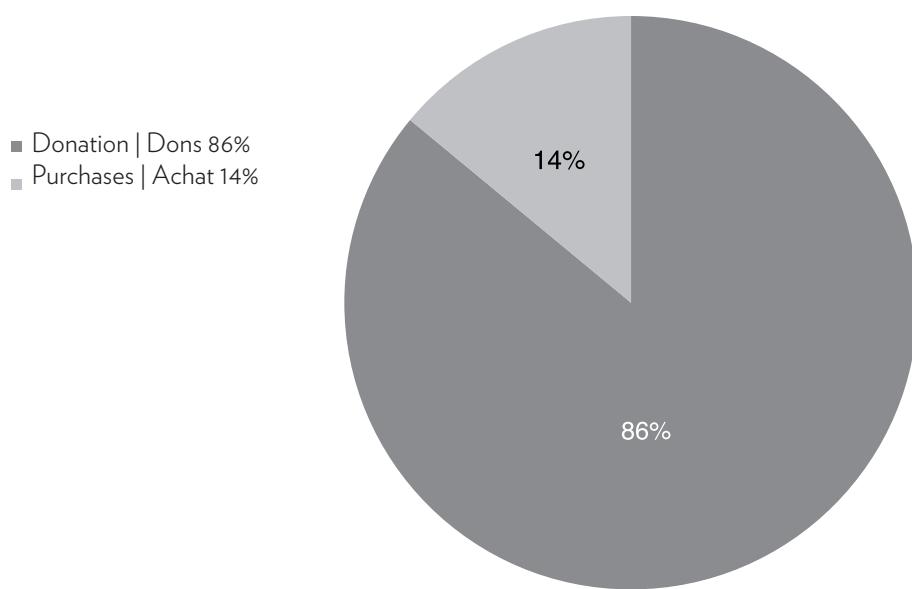
CAMDO/ODMAC members recognize the importance of the supportive regulations for donations which exist in Canada because of the CCPERB, yet there is still a significant lack of ability to purchase. Only 14% of works are currently being acquired through purchase (question 3.27). While 70% reported having acquisition budgets, there were extensive explanatory notes added to responses explaining that while technically they could answer yes, these funds were too minor and intermittent to be significant (question 3.25). The problem that a donation-driven acquisition program causes is that art museums can only select from works which enter private hands. Works that are not highly marketable, such as work by Aboriginal artists, are not readily available. Direct donations by artists are important and do help provide some balance.

Les membres de CAMDO/ODMAC sont conscients de l'importance d'une réglementation de soutien aux dons. La Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels (PCEEB) joue ce rôle au Canada, mais il subsiste néanmoins une importante incapacité d'achat. Seulement 14 % des œuvres d'art sont actuellement acquises par le biais d'un achat (question 3.27). Bien que 70 % des répondants ont déclaré avoir des budgets d'acquisitions, plusieurs ont ajouté de longues notes explicatives pour préciser qu'ils pourraient techniquement répondre dans l'affirmative, mais que ces fonds étaient trop minimes et intermittents pour être significatifs (question 3.25). Un programme d'acquisitions axé sur des dons ne permet une sélection d'œuvres que par le biais de la collection privée. Dans ce contexte, les œuvres qui ne sont pas facilement vendables, comme les œuvres des artistes autochtones, ne sont pas facilement disponibles. Les dons provenant directement des artistes sont importants et contribuent à rétablir un certain équilibre.

Question 3.27

What percentage of your collection is currently being acquired through donation or purchase (showing responses for all galleries that are acquiring):

Quel pourcentage de vos acquisitions proviennent de dons ou d'achats (réponses de toutes les galeries qui font des acquisitions):

Three galleries responded "n/a" to this question, indicating a moratorium on acquisitions.

Trois galeries ont répondu « S.O. » à cette question, précisant qu'il y avait un moratoire sur les acquisitions.

5. TECHNOLOGY IS NOT THE ONLY SOLUTION TO ACCESS

New technologies have been beneficial to art museums in several ways specific to museum operations. In particular, 1) databases have improved registration processes and access to information about works in art collections and 2) web sites as well as digital photography have improved public promotion and can provide a new route for public access to images of, and information about, works in the collection.

Technology has come with expenses and the addition of these new expenses coincided with the major shift in how art museums are funded in Canada. As a result, the operating costs of new staff positions, equipment and software, up-grades and on-going training were added during a period of cutting funding to art museums which exacerbated the pressure of these new expenses.

Web sites, databases and other technological innovations have provided some new options for access or improved some aspects of access, however, they do not replace the need to preserve the original object and to provide access to these objects through exhibitions. As well, technology does not address the need of building a collection through new acquisitions.

5. LA TECHNOLOGIE N'EST PAS LA SEULE SOLUTION À L'ACCÈS

Les nouvelles technologies ont été bénéfiques pour les musées d'art, surtout en ce qui a trait à leur fonctionnement. En particulier, 1) les bases de données ont amélioré les processus d'inscription et d'accès à l'information sur les œuvres d'art de la collection et 2) les sites Web et la photographie numérique ont permis une meilleure promotion des collections en offrant un accès élargi à celle-ci auprès du public.

Les technologies entraînent des coûts importants et ceux-ci ont coïncidé avec un virage important dans le mode de financement des musées d'art au Canada. Les coûts d'exploitation liés à la création de nouveaux postes, de renouvellement des équipements et de logiciels, aux mises à jour et à la formation continue ont augmenté. Comme le financement des musées d'art a fait l'objet de réductions budgétaires dans la même période, ces nouvelles dépenses ont exercé une pression accrue sur les budgets d'exploitation.

Les sites Web, les bases de données et les autres innovations technologiques ont offert de nouvelles possibilités d'accessibilité aux œuvres, toutefois, il n'en demeure pas moins nécessaire de préserver l'objet original et de l'exposer. En outre, la technologie ne tient pas compte du besoin d'enrichir une collection par des acquisitions.

Question 4.41

What challenges do you face in providing access to your collection via technology?

À quels défis l'accèsibilité à votre collection par la technologie vous confronte-t-il?

Lack of HR Manque de ressources humaines	31
Lack of financial resources Manque de ressources financières	33
Lack of expertise Manque d'expertise	11
Need for computer upgrades Besoin de mettre les ordinateurs à niveau	27
Copyright Droits d'auteur	33
Other Autres	5

*Total > 43 due to multiple responses *Total > 43 à cause de réponses multiples

6. CAMDO/ODMAC MEMBERS WANT TO WORK TOGETHER TO SOLVE PROBLEMS WITH COLLECTIONS

In addition to the commitment to loan works to each other, CAMDO/ODMAC members demonstrated a strong interest in working together to meet the challenges facing collections. Three questions focused on this point: 70% reported they would consider coordinating collecting strategies; 63% stated they would consider sharing off-site storage with other art museums; and 72% are interested in finding ways to share conservation resources.

There was no trend concentrating the positive or negative answers. In other words, the response of yes or no was not based on region, size of institution, or size of collection. As well, the “No” respondents were just as likely as the “Yes” respondents to indicate that they had “Enough storage space to meet current needs,” and just as likely to indicate that they had “Currently inadequate storage space.” And quite interestingly, all the galleries that indicated that they would not be willing to coordinate collection strategies also indicated that “A lack of storage space currently affects [their] collecting decisions.” Some additional comments received on the surveys indicated an interest in learning how such a coordinating strategy would work. One gallery indicated that they were unsure about the intent of the question, and responded in the negative.

6. LES MEMBRES DE CAMDO/ODMAC VEULENT UNIR LEURS EFFORTS POUR RÉSOUDRE LES PROBLÈMES AYANT TRAIT AUX COLLECTIONS

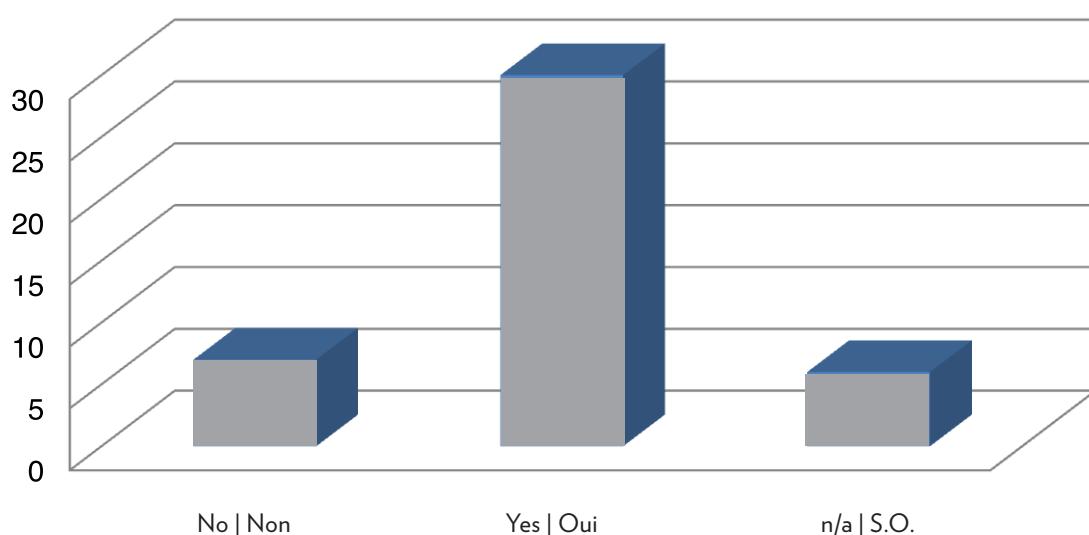
En plus de s’être engagés à faire circuler leur collection entre eux, les membres de CAMDO/ODMAC désirent s’unir afin de relever les défis liés aux collections. Trois questions ont insisté sur ce point : 70 % des répondants ont fait part qu’ils considéreraient la coordination de stratégies de collection; 63 % ont déclaré qu’ils envisageraient de partager des espaces d’entreposage à l’extérieur de leurs installations avec d’autres musées d’art; et 72 % se sont dits intéressés à trouver des façons de partager les ressources en conservation.

Aucune tendance ne s'est dégagée des réponses positives ou négatives. Autrement dit, aucun lien n'a été établi entre les réponses « oui » ou « non » et la région, la taille de l'institution ou la taille de la collection. De plus, les répondants qui ont répondu « non » ont indiqué tout autant que ceux qui ont répondu « oui » qu'ils avaient suffisamment d'espace d'entreposage pour satisfaire à leurs besoins actuels ou qu'ils n'avaient pas d'espace d'entreposage adéquat actuellement. Et, fait intéressant à souligner, toutes les galeries qui ont indiqué qu'elles ne voudraient pas coordonner des stratégies de collection ont également indiqué qu'un manque d'espace d'entreposage avait des incidences sur leurs décisions en matière de collectionnement. Certains commentaires additionnels ont indiqué un intérêt à savoir comment une telle stratégie de coordination fonctionnerait. Un répondant a indiqué qu'il n'était pas certain de bien comprendre le but de la question et a répondu dans la négative.

Question 1.16

Would consider coordinating collecting strategies

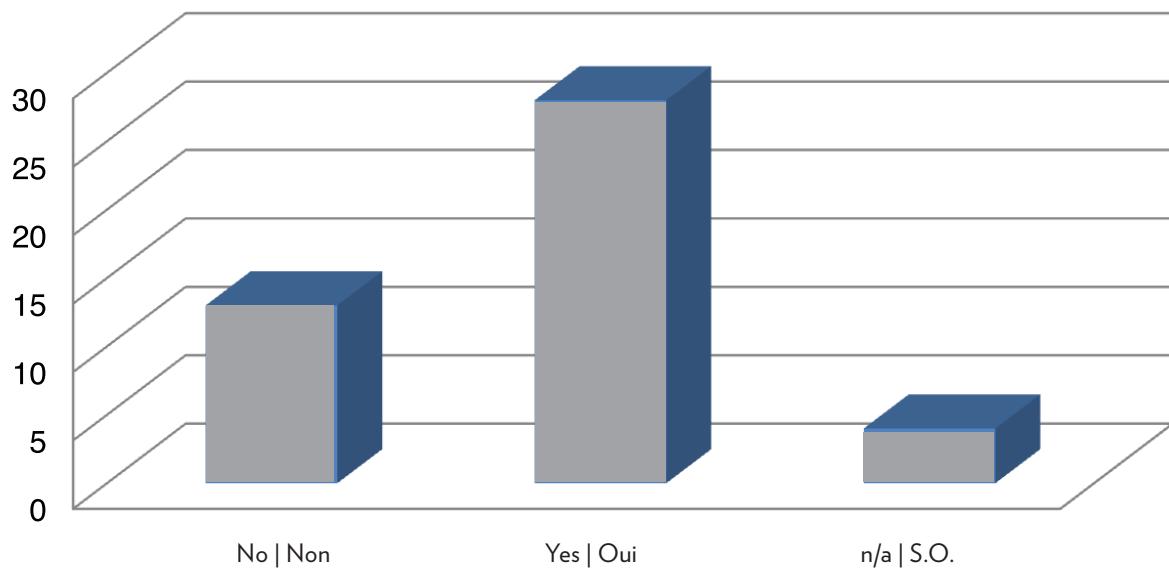
Considéreriez-vous la coordination de stratégies de collection?

Question 2.24

Would you consider sharing off-site storage with another gallery?

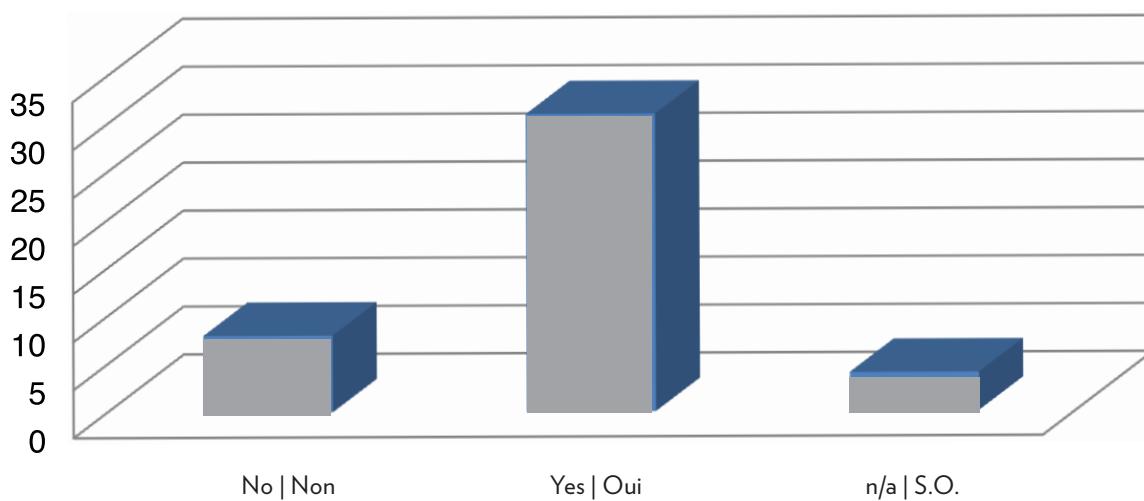
Envisageriez-vous de partager des espaces d'entreposage à l'extérieur de vos installations avec une autre galerie?

Question 3.32

Would you consider sharing conservation resources with another gallery?

Envisageriez-vous de partager des ressources de conservation avec une autre galerie?

7. MORE RESEARCH ON THE AREA OF PUBLIC ART COLLECTIONS IS REQUIRED

After completing the survey and analysis, we now have a strong sense of the areas and issues that are most important. From this research, it became clear that there are several key areas that would benefit from gathering further, more detailed data.

1. Large collections

Given that the challenges facing public art collections in Canada have a greater affect on the mid-size and larger collections, we need to get responses from more of the largest institutions in the country on the key questions. The AGO has already submitted data, but after this analysis. We will also request answers to a shortened survey from: the NGC, Musée du Québec, Musée des beaux arts de Montréal, Musée d'art contemporain de Montréal, and the Glenbow Museum. As well, with the existing and the new data, we will explore whether there is further research and analysis to be conducted in terms of the challenges facing this section of our members.

2. Qualitative data

The quantitative responses are useful, but we could fill in the picture of the situation in Canada by gathering examples and anecdotal information on key areas. We will ask all respondents to give an example of how each provides access to the collection and of a specific case in which lack of access to conservation has affected access to a work in the collection. These kinds of examples, supported with images, will give a way for people to connect with the statistics and understand their effect in concrete ways.

3. Collections growth and custodial issues

Further questions need to be asked about the rate of acquisition and qualitative issues involved with growth. Five years is too short a period and we need to study the rate of change over the last three decades. Decrease is too blunt a tool, because art museums might still be collecting works, but are limited with respect to the size of those works or if they will require resources to maintain them, such as for electronic-based or delicate artworks. As well, decreasing the number of objects acquired can fit with collections management and a prudent approach to collecting and thus the rate of acquisition needs to be explored in relation to whether there is the possibility to make decisions about the growth of a collection in relation to a strategy or whether this is determined by factors outside of a planned process.

7. IL FAUT POURSUIVRE LA RECHERCHE DANS LE DOMAINE DES COLLECTIONS D'ART PUBLIQUES

Après avoir réalisé le sondage et analysé les résultats, nous avons maintenant une très bonne idée des aspects et des enjeux les plus importants. Cette étude a révélé clairement que plusieurs aspects cruciaux bénéficieraient d'une plus grande collecte de données et de données plus complètes.

1. Grandes collections

Comme les défis auxquels sont confrontées les collections d'art publiques au Canada ont une plus grande incidence sur les grandes collections et celles de taille moyenne, nous devons obtenir des réponses sur les questions clés de la part d'un plus grand nombre de ces institutions. Le Musée des beaux-arts de l'Ontario a fait parvenir ses renseignements, mais après la présente analyse. Nous allons aussi demandé aux institutions suivantes de répondre à un questionnaire plus succinct : Musée des beaux-arts du Canada, Musée national des beaux-arts du Québec, du Musée des beaux-arts de Montréal, du Musée d'art contemporain de Montréal et du Glenbow Museum. Avec les informations que nous possédons déjà et ceux que nous obtiendrons, nous examinerons s'il y a lieu de poursuivre la recherche et l'analyse à partir des défis auxquels ces membres sont confrontés.

2. Données qualitatives

Les réponses quantitatives sont utiles, mais nous pourrions tracer le portrait de la situation au Canada si nous avions des exemples et des renseignements anecdotiques ayant trait aux questions principales. Nous demanderons à tous les répondants de donner un exemple de la façon dont ils s'y prennent pour rendre leur collection accessible et un exemple spécifique d'une situation où des lacunes en conservation ont empêché l'accès à une œuvre de la collection. Des exemples de ce genre, appuyés d'images, permettront d'établir des liens avec les statistiques et de mieux comprendre leurs incidences de manière concrète.

3. Croissance des collections et questions liées à la conservation

Il serait important de poser d'autres questions sur le taux d'acquisition et de se pencher sur les questions d'ordre qualitatif inhérentes à la croissance. Cinq ans est une période trop courte et nous devons étudier le taux de changement sur une trentaine d'années. La décroissance est un outil trop peu précis, parce que les musées d'art peuvent tout de même continuer à faire des acquisitions, mais de taille plus modestes ou nécessitant peu de ressources pour les entretenir, comme c'est le cas pour les œuvres électroniques ou délicates. En outre, la diminution

4. Quick questions

There are several questions to which it would be useful to have a simple answer:

- total number of works held by CAMDO/ODMAC member's institutions
- number of works loaned and toured over more time (2007, 2008, 2009) (i.e., if loaned for a tour then the number of host venues counted)
- simple yes or no to using permanent collection regularly in programming

We would want an answer to the quick questions from every CAMDO/ODMAC member as this will give a complete picture of the amount of art works our institutions preserve and two good indicators to demonstrate the commitment to accessing these works.

SURVEY CONTEXT

The CAMDO/ODMAC collections survey was conducted from November 2008 to March 2009. Responses were obtained from 43 of CAMDO/ODMAC member galleries, museums, and institutions. They range from the smallest of CAMDO/ODMAC members, at a \$260,000 operating budget, to the largest museum in the country, at \$77,600,000. As well, the range included small collections (7 with fewer than 1,000 objects), mid-size, and major collections. It is important to note that other than with the very largest, there is not necessarily a connection between size of operation budget and size of collection. Several of the important art collections in Canada are housed at smaller institutions, such as Carleton University Art Gallery which houses 28,000 objects but has an operating budget of \$600,000. All regions of Canada, except the North, were represented.

The survey was designed to provide data for a mixed-method analysis. Several questions asked for numerical responses or ratings, while other questions provided an opportunity for a respondent to elaborate in writing. The numerical responses allowed for statistical analysis and comparison, while the written responses provided rich context and more developed answers where they were useful.

Josephine Mills, Shawn Van Sluys, and Catherine Cole developed the questions for the survey after consultation with CAMDO/ODMAC membership. Mills and James Falconer analysed the data and produced this report with feedback from the members of CAMDO/ODMAC's Collections Committee and Robert Labossiere. The Executive Summary provides an overview of the results in key areas of the survey.

du nombre d'objets acquis peut s'inscrire dans le cadre d'une gestion des collections qui prône la prudence en matière de collectionnement. C'est pourquoi il y a lieu d'examiner davantage le taux d'acquisitions en se demandant si une institution est réellement en mesure de prendre des décisions en matière de croissance d'une collection par rapport à une stratégie ou si cette question est déterminée par des facteurs extérieurs au processus planifié..

4. Quelques questions brèves

Il y a plusieurs questions pour lesquelles il serait utile d'avoir une réponse simple:

- nombre total d'œuvres détenues par les institutions membres de CAMDO/ODMAC
- nombre d'œuvres prêtées et mises en circulation sur une période prolongée (2007, 2008, 2009) (p. ex., si l'œuvre est prêtée pour une exposition itinérante, compter le nombre de lieux où elle a été exposée)
- une réponse dans l'affirmative ou la négative quant à l'utilisation des œuvres de la collection permanente dans la programmation régulière

Nous aimerais une réponse à ces questions brèves de tous les membres de CAMDO/ODMAC, car cela nous brosserait un portrait complet du nombre d'œuvres d'art que préservent nos institutions et donnerait deux indicateurs démontrant une intention de donner accès aux œuvres.

CONTEXTE DU SONDAGE

Le sondage sur les collections des membres de CAMDO/ODMAC a été réalisé entre novembre 2008 et mars 2009. Quarante-trois galeries, musées et institutions membres de l'association y ont répondu, allant de ceux ayant un budget d'exploitation de 260 000 \$ au plus grand musée du pays ayant un budget de 77 600 000 \$; allant de petites collections (7 avaient moins de 1000 objets), à des collections de taille moyenne et de grande envergure. Il importe de souligner qu'à part le plus grand musée canadien, il n'y a pas nécessairement de lien entre le budget d'exploitation et la taille des collections. Plusieurs des importantes collections d'art au Canada sont hébergées dans des plus petites institutions, comme la Galerie de l'Université Carleton qui possède 18 000 objets, mais dont le budget d'exploitation n'est que de 600 000 \$. Toutes les régions du Canada, à l'exception du Nord, sont représentées dans le sondage.

This survey is intended to be part 1 of a 3-part survey to demonstrate the value of public collections and identify areas where there is a need for attention. This is the first step in a three-pronged research program to be conducted over the next three-to-five years, including: Collections, Audience Development, and Institutional Value.

STATISTICAL TERMS EXPLAINED

Mean: The mathematical average of all the results, obtained by adding all the responses, and dividing by the number of responses. The mean is sensitive to drastically high or low numbers, which will skew the results. For example, the presence of three very high “outliers” in our survey gives us a mean of \$3.7 million, which does not give an accurate picture of the average operating budget for most of our galleries.

Median: When placed in ascending order, the median is the “middle value”, the response which divides the whole group of responses in two. For our 43-response sample, the median will be the 22nd response (21 below and 21 above).

Mode: The most commonly-occurring response. In our survey, 4 respondents indicated budgets of \$1 million, making it the mode.

Range: The difference between the highest and lowest values in the responses.

In a perfect (normal) distribution of responses, the Mean, Median, and Mode will all be the same number.

Le sondage était conçu dans le but d'obtenir des données pour une analyse en mode mixte. Plusieurs questions demandaient une réponse numérique ou une cote et d'autres donnaient aux répondants la possibilité d'élaborer par écrit. Les réponses numériques ont permis de réaliser une analyse statistique et comparative et les réponses écrites ont fourni un contexte et des réponses plus détaillées lorsque nécessaires.

Josephine Mills, Shawn Van Sluys et Catherine Cole ont préparé le questionnaire après avoir consulté les membres de CAMDO/ODMAC. Josephine Mills et James Falconer ont analysé les données et produit le présent rapport en consultation avec les membres du comité des collections de CAMDO/ODMAC et Robert Labossiere. Le sommaire présente un aperçu des résultats ayant traits aux principaux thèmes du sondage.

Ce sondage est le premier volet d'un sondage en trois parties visant à démontrer la valeur des collections publiques et à identifier les domaines exigeant une attention particulière. C'est la première étape d'un programme de recherche en trois volets qui sera réalisé au cours des trois à cinq prochaines années et portant sur les collections, le développement des publics et la valeur des institutions.

EXPLICATION DE LA TERMINOLOGIE DES STATISTIQUES

Moyenne : La moyenne mathématique de l'ensemble des résultats, obtenue en additionnant toutes les réponses et en divisant par le nombre de réponses. La moyenne est sensible aux nombres très élevés ou très bas qui faussent les résultats. Par exemple, la participation de trois très grandes institutions à notre sondage donne une moyenne de 3,7 millions \$ de budget d'exploitation, ce qui ne reflète pas fidèlement le budget d'exploitation moyen de la plupart de nos galeries.

Médiane : Lorsque les réponses sont classées en ordre ascendant, la médiane est la « valeur centrale », la réponse qui divise le groupe de réponses en deux. Dans notre sondage où il y avait 43 répondants, la médiane est la 22e réponse (21 aux valeurs plus élevées et 21 aux valeurs moins élevées).

Mode : La réponse la plus fréquente. Dans notre sondage, 4 répondants ont indiqué des budgets d'exploitation de 1 million \$, ce qui en fait le mode.

Fourchette : La différence entre la valeur la plus élevée et la valeur la moins élevée dans l'ensemble des réponses.

Dans une distribution parfaite (normale) des réponses, la moyenne, la médiane et le mode afficheront le même nombre.

**Name, location and size of collection of respondents:
Nom, emplacement et nombre d'objets dans la collection:**

1	Two Rivers Gallery (Prince George, BC)	220
2	Varley Art Gallery (Markham, ON)	300
3	MOCCA (Museum of Contemporary Canadian Art) (Toronto, ON)	419
4	Art Gallery of Southwestern Manitoba (Brandon)	450
5	Kelowna Art Gallery (BC)	630
6	Canadian Clay and Glass Gallery (Waterloo, ON)	700
7	Mount St. Vincent University (Halifax, NS)	723
8	Dalhousie (Halifax, NS)	1300
9	Banff Centre (AB)	1400
10	York University (Toronto, ON)	1476
11	Moose Jaw Art Gallery (SK)	1500
12	Galerie Leonard & Ellen Bina Art Gallery (Montréal, QC)	1800
13	Tom Thomson Art Gallery (Owen Sound, ON)	2000
14	Design Exchange (Toronto, ON)	2000
15	Kamloops Art Gallery (BC)	2500
16	Gardiner Museum (Toronto, ON)	3000
17	Galerie d'UQAM (Montreal, QC)	3300
18	Owens Art Gallery (Sackville, NB)	3500
19	KWAG (Kitchener-Waterloo Art Gallery) (ON)	4000
20	Burnaby Art Gallery (BC)	4250
21	Kenderdine Art Gallery (Saskatoon, SK)	4452
22	Simon Fraser University Gallery (Burnaby, BC)	5000
23	Mendel Art Gallery (Saskatoon, SK)	5632
24	UTAC (U of Toronto Art Centre) (ON)	6000
25	Macdonald Stewart Art Centre (Guelph, ON)	6000
26	Art Gallery of Alberta (Edmonton, AB)	6000
27	Robert McLaughlin Gallery (Oshawa, ON)	7000
28	McMaster Museum of Art (Hamilton, ON)	7000
29	U of Alberta Museums (Edmonton, AB)	8500
30	Musée de Joliette (QC)	8641
31	Art Gallery of Hamilton (ON)	9297
32	Vancouver Art Gallery (BC)	9500
33	Textile Museum of Canada (Toronto, ON)	12,000
34	U of Lethbridge Art Gallery (AB)	13,317
35	Maltwood Art Museum & Gallery (Victoria, BC)	17,000
36	AGGV (Art Gallery of Greater Victoria) (BC)	18,000
37	Nickle Arts Museum (Calgary, AB)	20,000
38	Winnipeg Art Gallery (MB)	23,800
39	MacLaren Art Centre (Barrie, ON)	26,000
40	Carleton University Art Gallery (Ottawa, ON)	28,000
41	Museum London (ON)	38,000
42	Canadian Centre for Architecture/ Centre canadien d'architecture (Montréal, QC)	285,145
43	Canadian Museum of Civilization/ Musée canadien des civilisations (Gatineau, QC)	4,000,000

1.1: ANNUAL OPERATING BUDGET

What is your gallery's annual operating budget?

Nationwide, the galleries reported a large disparity in annual operating budgets.

Operating budgets

Mean	\$3,724,218
Median	\$1,000,000
Mode	\$1,000,000
Range	\$77,340,000
Minimum	\$260,000
Maximum	\$77,600,000

By excluding the top three outliers, which drastically skew the mean with operating budgets of \$77.6M, \$14.2M, and \$13.7M respectively, we get a better sense of the Mean for the other 40 respondent galleries which all had operating budgets \$5.4M or less:

Operating Budgets (3 highest responses excluded)

Mean	\$1,362,980
Median	\$975,072
Mode	\$1,000,000
Range	\$5,136,149
Minimum	\$260,000
Maximum	\$5,396,149

We can now see that the mean (average) operating budget is much closer to the median, indicating a more balanced distribution of responses, which means the values are more meaningful for 40 of the 43 respondent galleries. To make the range of operating budgets more readable, the table and graph below show the number of galleries that fall within a range of operating budgets of given increments.

Operating Budgets by Increments:

Budget Range	Frequency	%
\$250K - \$500K	6	14.0
\$500K - \$750K	8	18.6
\$750K - \$1M	7	16.3
\$1M - \$1.25M	9	20.9
\$1.25M - \$2M	2	4.7
\$2M - \$5M	7	16.3
\$5M and up	4	9.3
Total	43	100.0

1.1: BUDGET D'EXPLOITATION ANNUEL

Quel est le budget d'exploitation annuel de votre galerie?

À l'échelle du pays, le sondage a révélé une importante disparité dans les budgets d'exploitation annuels.

Budgets d'exploitation

Moyenne	3 724 218 \$
Médiane	1 000 000 \$
Mode	1 000 000 \$
Fourchette	77 340 000 \$
Minimum	260 000 \$
Maximum	77 600 000 \$

En excluant les trois plus grandes institutions qui influaient considérablement sur la moyenne avec des budgets d'exploitation respectifs de 77,6 M\$, 14,2 M\$ et 13,7 M\$, nous avons une meilleure idée de la moyenne des 40 autres répondants dont les budgets d'exploitation sont inférieurs à 5,4 M\$.

Budgets d'exploitation

(les 3 budgets les plus élevés sont exclus)

Moyenne	1 362 980 \$
Médiane	975 072 \$
Mode	1 000 000 \$
Fourchette	5 136 149 \$
Minimum	260 000 \$
Maximum	5 396 149 \$

Nous voyons maintenant que le budget d'exploitation moyen est plus près de la médiane, ce qui indique une distribution plus équilibrée des réponses et, du coup, des valeurs plus significatives pour 40 des 43 répondants. Pour mieux comprendre la fourchette des budgets, le tableau et le graphique ci-dessous indiquent le nombre de galeries qui se situent dans une fourchette donnée.

Budgets d'exploitation par tranche:

Fourchette des budgets	Fréquence	%
250 K\$ – 500 K\$	6	14,0
500 K\$ – 750 K\$	8	18,6
750 K\$ – 1 M\$	7	16,3
1 M\$ – 1,25 M\$	9	20,9
1,25 M\$ – 2 M\$	2	4,7
2 M\$ – 5 M\$	7	16,3
5 M\$ et plus	4	9,3
Total	43	100,0